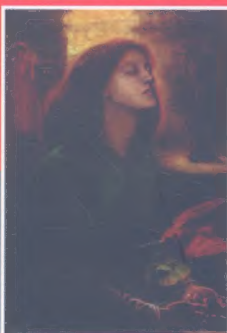

الدكتور أسامه الفقى

صفعة الزمان وابداع الفنان

صور مأساوية
من حياة خمسين فنانا

مكتبة الأنجلو المصرية

صفحة الزمان وإبداع الفنان

صور مأساوية من حياة خمسين فناناً

الدكتور

أسامة محمد مصطفى الفقى

مكتبة الأنجلو المصرية

بطاقة فهرسة

فهرسة أثناء النشر إعداد الهيئة المصرية العامة لدار الكتب والوثائق
القومية ، إدارة الشئون الفنية .

الفقى ، أسامة محمد مصطفى .

صفحة الزمان وابداع الفنان : صورة مأساوية من حياة

خمسين فنانا / تأليف : أسامة محمد مصطفى الفقى - ط ١ -

القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية ، ٢٠٠٩ .

٢٥٢ ص ، ١٧ × ٢٤ سم

١- الفنانون

أ - العنوان

رقم الإيداع : ٢٥٠٠٩

تصنيف ديوى : ٩٢٧

رسمك : ٩٧٧-٠٥-٢٥٩٨-٧

المطبعة : محمد عبد الكريم حسان

تصميم غلاف : ماستر جرافيك

الناشر : مكتبة الانجلو المصرية

١٦٥ شارع محمد فريد

القاهرة - جمهورية مصر العربية

ت : ٢٣٩١٤٣٣٧ (٢٠٢) ؛ ف : ٢٣٩٥٧٦٤٣ (٢٠٢)

E-mail : angloebs@anglo-egyptian.com

Website : www.anglo-egyptian.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

كثيرة هى آلام الحياة، موجعة هى أزماتها وويلاتها، عاشها الناس فى كل عصر وزمان فى مختلف البلدان، فقد خلق الإنسان فى كبد، فمنهم من قضى نحبه يائساً يائساً منهزماً منكسراً، ومنهم من أخرج من معاناته الإبداع، وولد من أزماته النجاح والابتكار، فكانت المعاناة دافعه والأزمات محركه، فلم يستسلم لصفعة الزمان أو هوان الحياة.. وقد حرصت فى كتابى هذا على إلقاء الضوء على الجانب النفسى من حياة الفنان الشخصية التى تحمل معاناته الذاتية، وهو الجانب الذى أغفله كثير من كتاب الفن ولم يولوه حق الاهتمام إلا من بعض الإشارات البسيطة التى سيقّت لتوضيح جوانب من سيرة الفنان الذاتية، سواء كانت تحمل معاناة وأزمات أو تحمل أفرأحاً ومسرات، فكان تركيز كتاب الفن فى الأساس - فى أغلب الكتابات والمؤلفات - على أساليب الفنانين التصويرية وأعمالهم الفنية دون التطرق للجانب النفسى، وأحسب أنى أضفت جديداً بالربط بين سيرة الفنان والإبداع الفنى لدى عدد من الفنانين المصورين، فقد اخترت رحلة كفاح ومعاناة خمسين فناناً من الرسامين لا يجمعهم عصر معين أو تشغلهم مدرسة فنية بعينها أو حتى أسلوب عمل خاص، وإنما يربطهم جميعاً خيط واحد هو تعرضهم لهوان الدنيا وويلات الحياة، فهم فنانون عاشوا بالأمل وصاحبهم الألم، فالفنان بحساسيته الذاتية وروحه الهائمة وخيالاته الواسعة أكثر تأثراً بالصعاب وتألماً بالأمسى وتوجعاً بمشاكل العالم من حوله، فكثير منهم عانوا للذكريات وللجود فى حياتهم فلم تجد أعمالهم أى اهتمام أو استحسان، وكثير أيضاً عانوا صعاب الحياة وشظف العيش فعاشوا فى عوز وفاقة وفقر، وهناك من عانوا آلام المرض ووبال السقم، وآخرون أعياهم الاضطهاد وتقلبات الأوضاع السياسية وويلات الحروب وكوارثها.. فانتحر الكثير يائسين قانطين كارهين الحياة بكل ما فيها، ومات آخرون يتجرعون آلام الهوان ومرارة الحياة، تاركين خلفهم ما هو أعظم من المال وأبقى من الجاه والسلطان وهى أعمالهم الفنية التى خلدت أسماءهم وحفظت ذكرى حياتهم وأصبحت شاهدة على عصرهم وعلى معاناتهم وآلامهم، نتذكر كلما رأيناها رحلة كفاح أصحابتها ورحلة إبداعهم، فالنجاح الذى حصده هؤلاء الفنانون سواء فى حياتهم أو لحق بهم بعد مماتهم لم يكن يسير الحال سهل المنال، وإنما جاء بالتعب والشقاء والصبر على البلاء وتحمل لشظف الدنيا وصدمات الزمان.

والحقيقة السّنة لا تخفى على الكثيرين هي أن الفنان الموهوب المبدع تطفو موهبته فوق كل ظروف الحياة من مأس وأحزان ومصائب ومحن وأزمات لتظهر للعيان واضحة جلية لا شية فيها، وأن موهبة الفنان وإن طالت هنائه وآلامه تستمر وتبقى لينال الاعتراف ويحظى بالتقدير حتى وإن مات في الظلام يائساً من النجاح، ليحظى هؤلاء الرسامون المصورون الذين فارقوا دنيانا بجزيل التقدير وعظيم الشناء مع الإطراء الشديد على موهبتهم الفريدة وإبداعهم الفياض الأخاذ، وتتل لوحاتهم السّنة استطاعت أن تجذب الزوار من كل حذب ونسل وافر الإعجاب، وتقدر أسعارها حالياً بالمال الوفير بل ويفوق الكثير منها وزنها ذهباً وفضة.. فعجباً لحال الدنيا وساكنيها، فكثير من رسامي هذه اللوحات الغالية الثمينة ماتوا فقراء معدمين، والأغرب أن كثيراً أيضاً ممن شهد لهم للعالم وخبراء الفن بالنبوغ والعبقريّة فارقوا الحياة تعساء بؤساء دون أى اعتراف بهم أو الثقات لهم، بل عاشوا معاناة الجحود والنكران، حتى جاء الاعتراف بفنهم والتقدير لموهبتهم بعد فناء حياتهم وضياح آمالهم، فهذه هي دنيانا لا يتم الالتفات فيها للشئ إلا بعد فقده، ولا يتم تقديره إلا بعد إهماله، وكأنما كان يعينهم المعري بقوله:

أعيّوني حيّاً، ثم قامَ لهم مثنى، وقد غيّبوني؟ إنْ ذا عجب!

وكان منهجى فى هذا الكتاب هو عرض سيرة الفنانين من الأقدم إلى الأحدث، مع الحرص على اختيار من ينتمون لأهم مدارس التصوير الزيتي المختلفة من القرن الخامس عشر وحتى القرن العشرين، مع عرض لوحات من أعمالهم المهمة، محاولاً اختيار أشكال مختلفة للمعاناة، ومتحرراً الموضوعية الكاملة فى العرض والتناول.

ورغم أن الطبيعة البشرية تجعل كل إنسان يرى أن معاناته أكبر من كل معاناة البشر فهي الأعظم الأضخم وإن صغرت، إلا أن أملى بعد قراءة هذا الكتاب والتعرف عن قرب على معاناة الآخرين والصعاب التى صادفوها والصدمات التى واجهوها ربما تهون على قارئه أى ضائقة أو نائية.. فلنفكر أجمعاً ونأمل ونتفكر، لنخرج فى النهاية بحقيقة مفادها أن الحياة هي دار الأزمات، وأن الإنسان دائماً فى مواجهة مع المحن والمشقات.. (والله خير حافظاً.. وهو أرحم الراحمين).

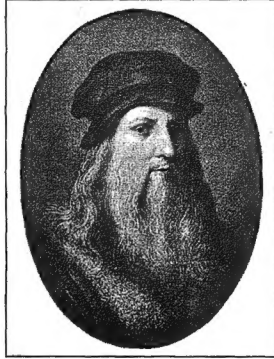
د أسامة الفقى

القاهرة - ٢٠٠٨م

Leonardo da Vinci

(١٤٥٢-١٥١٩م)

ليوناردو دافنشى

لم تخلص حياة الأسطورة عملاق فن النهضة الإيطالي ليوناردو دافنشى من صعاب الدنيا وأزمات الحياة، فرغم أنه كان أشهر فناني عصره وأكثرهم تفوقاً ونجاحاً كرسام ونحات ومعماري، كما استطاع أن يخطف الأبصار بشغفه الدائم للمعرفة والبحث - خاصة في مجال علم التشريح والبصريات وعلم الحركة - حتى أصبح واحداً من العلماء المبتكرين المخترعين، إلا أنه لم يكن أسعد الناس بما وصل إليه وحققه من مكانة لا تضارعها مكانة أخرى عاشها في حياته ولازمت اسمه بعد مماته، فقد كان له نصيب من الضنك وشئ من الهم والحزن خلال مشواره ورحلة كفاحه، وذلك منذ ولادته كابن غير شرعي لأب كاتب عدل وموثق عقود مرموق من عائلة غنية، وأم فلاحه فقيرة تدعى كاترينا وذلك في الخامس عشر من أبريل سنة ١٤٥٢م بقرية فينشى التي تبعد نحو خمسة وعشرين ميلاً غرب فلورنسا بعد أن حملته أمه سقاً وولدتها عن زنا فرفض الأب الاعتراف به، وتزوج من فتاة أخرى صغيرة السن في السادسة عشرة من عمرها تدعى البيرا من عائلة كبيرة ثرية، إلا أنها لم تتجب. ولما طال انتظارهما للإنجاب بلا فائدة انتزع الأب ابنه ليوناردو وهو في الخامسة من عمره ليتربى معه ومع

زوجته العاقر ووسط عائلة أبيه وجده وعمه، فحرم الابن من حنان الأم في تلك السن الصغيرة، وذلك رغم معاملة زوجة أبيه الطيبة له والتي كانت تحبه وتعطف عليه وتعتبره كابنها، إلا أنها ماتت لسوء الحظ في سن صغيرة فعانى ليوناردو مجدداً الوحدة والحرمان. أما أمه فقد تزوجت هي الأخرى من رجل حرفي وانتقلت معه إلى قرية قريبة.. لينتقل الأب بعد وفاة زوجته مع ابنه إلى فلورنسا حيث تزوج من امرأة ثانية تدعى فرانشيسكا لانفريديني وأنجب عدداً من الأطفال غير الأشقاء لليوناردو، كان أولهم أنطونيو سنة ١٤٧٦م بعد حوالي أربع وعشرين سنة من التوقف عن الإنجاب ليتوالى إنجاب الأب لعدد كبير من الأبناء من زوجة ثالثة ورابعة حتى وصل عدد إخوة ليوناردو غير الأشقاء من أبيه وأمّه إلى سبعة عشر أخاً وأختاً.

وقد اهتم أبوه بتعليمه وألحقه بمدارس فلورنسا حيث تلقى أفضل ما يمكن أن يتلقاه من علوم ومعارف وفنون، فكانت فلورنسا في ذلك الوقت المركز الرئيس للعلوم والفنون بايطاليا، فأظهر ليوناردو تقدماً ملحوظاً وتفوقاً بارزاً ساعده عليه حبه للعلم، كما نال إعجاب معلميه نتيجة لحديثه اللبق وشخصيته الجذابة، وفي سن الرابعة عشرة أرسله أبوه لمرسم فنان فلورنسا البارز فيروتشيو فنترب أفضل تدريب، ويروى أن معلمه قد طلب منه ذات مرة في حوالي سنة ١٤٧٠م أن يرسم ملاكاً للوحة تعميد السيد المسيح التي كان يعدها، فرسم ليوناردو الملاك الجائم على ركبته في يسار اللوحة بدقة عالية وربما رسم أجزاء أيضاً من المنظر الطبيعي باللوحة، وعندما شاهد المعلم ما صنعتّه يد تلميذه من دقة وروعة أصابه الذهول لتفوق تلميذه عليه وقرر حينذاك أن يترك الرسم تماماً ويتفرغ للنحت بقية حياته، لينضم ليوناردو لفقاعة الرسامين بفلورنسا سنة ١٤٧٢م، ومع ذلك استمر في مرسوم معلمه لحوالي خمس سنوات أخرى حتى قرر الاستقلال بنفسه سنة ١٤٧٨م وبدأ يتلقى طلبات باسمه.

إلا أن أصعب ما مر به ليوناردو في تلك الفترة وربما في حياته كلها هو اتهامه مع عدة شباب آخرين سنة ١٤٧٦م بتهمة شنيعة تعد من أحقر ما يمكن أن يتهم به رجل، فقد اعتقل مع ثلاثة آخرين من أصدقائه بتهمة اللواط وتم التحقيق معهم غير أن التهمة لم تثبت عليه وتم الإفراج عنه، ومع ذلك فقد لوثت تلك الفضيحة اسمه وسببت له سمعه شخصية رديئة، إذ علق الاتهام في صحيفة على حائط القصر العتيق وكان الاتهام موجهاً لأحد شباب البلدة الذي اتهم مجموعة من شباب فلورنسا بإعداد حفلات ماجنة، وذكر اسم ليوناردو كأحد الذين ارتبطوا معه

بعلاقة شاذة، فقد كانت فلورنسا آنذاك تعج بأنواع شتى من الشذوذ وعلى رأسها اللواط، ومع أن لليوناردو لم تثبت عليه تلك اللتمة إلا أن الحديث عن شذوذه الجنسي أو خنوثته أخذ يطارده بعد ذلك بقوة، خاصة وأنه لم يتزوج طوال حياته أو يذكر عنه إقامة أى علاقة عاطفية أو جنسية مع أى سيدة، وفى ذلك يذكر الكثيرون من علماء النفس - وعلى رأسهم عالم النفس الشهير فرويد بعد دراسته للسيرة الذاتية للفنان - أن حبه لأمه وافتقاده لحنانها جعله لا يقرب النساء ويرى فيهن أمه، ولذلك فقد قرر ليوناردو السفر لميلانو سنة ١٤٨٢م هرباً من كلام الناس ونظرات عيونهم والتي كانت تؤرقه وتعذبه، وذلك بأن أرسل لدوق ميلانو لودوفيكو سفورزا برسالة يخبره فيها بقدرته على نحت التماثيل البرونزية والرخامية وبناء الجسور المتنقلة وصناعة القاذفات والمدرعات ومكائن الحرب الأخرى، وبالفعل وصل ليوناردو إلى ميلانو فى تلك السنة.. غير أن أسوأ ما مر به ليوناردو فى هذه الفترة هو نقشى الطاعون فى ميلانو والقرى المحيطة بها فى سنة ١٨٨٤م فقتضى على نحو خمسين ألف شخص، كما اندلعت للحرب فى ذلك الحين أيضاً بين لومبارديا وفيينسيا مما هدد ميلانو بالدمار، وقد أدت تلك الأحوال القاسية التى عايشها ليوناردو إلى ترك أثر أسود قائم على شخصيته وروحه وكتاباتة التى اتسمت بالشعور العبثى الفائق للأمل فى الحياة، حتى انحسرت حدة ذلك الوباء سنة ١٤٨٥م وبدأت المدينة فى استعادة رونقها من جديد ووفد إلى ميلانو كثير من العلماء والفنانين، وكان ليوناردو قد التحق بالفعل بخدمة دوق ميلانو ورسم هناك العديد من اللوحات من اللهامه، من أهمها نسخته الأولى من لوحته عزاء الصخور سنة ١٤٨٥م والستى أعاد رسمها مرة أخرى سنة ١٥٠٦م (صورة رقم ١))، ولوحته الجدارية الشهيرة العشاء الأخير سنة ١٤٩٥م، بالإضافة للعديد من اللوحات التى فقد أغلبها، كما شرع فى صناعة نصب فروسى برونزى هائل تخليداً لفرانسيسكو سفورزا أبى الدوق لودوفيكو الذى لو اكتمل لأصبح ارتفاعه أكثر من سبعة أمتار، ووزنه حوالى واحد وسبعين طناً، وبالفعل قام بتنفيذ الهيكل الطينى للحصان والذى بلغ ارتفاعه حوالى خمسة أمتار، وتم توفير كميات كبيرة من البرونز لصناعة التماثيل إلا أن بوادر الحرب الوشيكة أجبرتهم على توقف المشروع وإعادة أخذ البرونز مرة أخرى لاستخدامه كقاذفات للمدافع وصناعة أدوات الحرب، فتم ترك الهيكل الطينى على حاله، ومع اندلاع الحرب واحتلال الجيوش الفرنسية لميلانو فى ديسمبر سنة ١٤٩٩م هرب ليوناردو مسرعاً من تلك الاضطرابات ليعود إلى فلورنسا ماراً بمدينةنتى مانتوا وفيينسيا، بينما تحطم نموذج الطينى فى ميلانو بأيدى

الجنود الفرنسيين الذين استعملوه كهدف لنبالهم أثناء التدريب، والذي كان ليوناردو قد عكف على إنجازهِ لفترة امتدت إلى حوالي ستة عشر عاماً.

وفى فلورنسا انشغل ليوناردو بعلم الرياضيات وتابع دراساته فى علم التشريح وذلك بتشريح الجثث بمستشفى سانتا ماريا، كما شرّح فى إحدى المرات جينبا عمره ستة أشهر ليدرس الهجوم النسبية للأحشاء ودراسة المشيمة الإنسانية، وذلك بعد أن قام بتشريح بقرة حامل وتدوين ملاحظاته، كما اهتم أيضاً بالطيران فكان يشتري الطيور ويطلق سراحها لتطير أمامه ليراقب آلية تحركها وسجل بالرسم فى ثلاث عشرة صفحة أشكالاً للطائرات اليدوية البسيطة وتصميم واحد لمروحية حلزونية، كما رسم أشهر لوحاته موناليزا سنة ١٥٠٣-١٥٠٦م والذي كان يوليها اهتماماً خاصاً لدرجة أنه كان يأخذها معه فى كل سفرياته اللاحقة، وقد كانت تلك اللوحة سبباً فى إعادة الثقة إلى نفسه بعد حالة الانكسار والتوقف عن الرسم التى عاناها سنة ١٥٠٤م واستمرت معه لقرابة عامين كاملين، وذلك بعد أن تم الاتفاق معه سنة ١٥٠٣م على رسم لوحة تصور معركة انجبارى التى وقعت فى يونيو سنة ١٤٤٠م بين فلورنسا وميلانو على أن تتجز اللوحة خلال عام واحد فقط، بالتحديد قبل فبراير سنة ١٥٠٤م، وبالفعل بدأ ليوناردو بالعمل فى اللوحة، ورغم أنه كان يعمل بهمة ونشاط إلا أن الجدار الذى أعده للرسم عليه تساقطت عنه طبقة أرضية التصوير وانهارت فى العديد من المواضع، وهو ما اعتبر خطأ ليوناردو، فادى ذلك إلى أن دخل فى أزمة نفسية حادة نتيجة لفشله فى تلك اللوحة وسقوطها، وعاش حياة متقشفة كارهاً للحياة مبتعداً عن التصوير لفترة من الوقت.

وجاء موت أبيه فى التاسع من يوليو سنة ١٥٠٤ سبباً لخلاف كبير مع إخوته غير الأشقاء على عقار والده وميراثه والذين أرادوا حرمانه منه باعتباره ابناً غير شرعى، ليعود ليوناردو إلى ميلانو سنة ١٥٠٦م ليعمل فى بلاط الملك تشارلز الثانى، ومع ذلك كان دائم التنقل بين ميلانو وفلورنسا خاصة فى سنة ١٥٠٧م فى محاولة لحل المشاكل مع إخوته غير الأشقاء حول ميراث أبيهم، ليتجدد الخلاف بعد ذلك نتيجة لموت عمه فرانسيسكو ليصل إلى حد الشجار على الميراث وكان ذلك من أسباب ضيقه وحزنه، ورغم أن قيمة الإرث كانت ضئيلة ولا تدعو لكل هذا الصراع إلا أن ليوناردو كان قد ضاق بسلوك إخوته المستمر نحوه، فقرر العودة لفلورنسا لمقاضاتهم غير أن إجراءات القضية استمرت لفترة طويلة تكبد فيها ليوناردو كثيراً من المعاناة والحزن والقلق، حتى صدر الحكم فى النهاية لصالح ليوناردو فعاد إلى ميلانو التى غادرها فى سبتمبر سنة ١٥١٣م بعد وفاة

حاكمها وتعرض ميلانو لعدد من القلاقل والفوضى، وتوقف في فلورنسا حتى وصل إلى روما في ديسمبر من نفس العام ليعمل في خدمة الأمير جيوليانيو دى ميديشى شقيق البابا ليو العاشر والذين شملاه بالرعاية وقدماً له مسكناً في الفاتيكان، كما قرر دى ميديشى صرف راتب شهرى كبير له، فلم تكن ترد لليوناردو طلبات للرسم كبيرة تناسب قدره بينما كان الفنانون الأصغر كرافاييل ومايكل أنجلو وغيرهم يعملون في نشاط لإنهاء الطلبات العديدة التى كانت تصلهم، فكانت مشاعر الإحباط والمرارة تحيط بليوناردو نتيجة لكبر سنه ففقرغ لتجاربه العلمية وبعض الاستشارات الفنية، وحتى فى بحثه فى مجال التشريح وعلم وظائف الأعضاء تعرض لبعض المضايقات عندما أرسل بعض الحاسدين الحاقدين برسائل إلى البابا يحرضونه عليه، مدعين بأنه يرتكب الإثم بتمزيق جثث الأدميين والعبت بها فأصدر البابا قراراً بمنعه من تشريح الجثث ومن دخول المستشفى الذى كان يمارس فيه تجاربه، وجاء موت راعيه الأمير دى ميديشى سبباً فى قبول دعوة الملك الشاب فرانسوا الأول ملك فرنسا سنة ١٥١٦م باستضافته، فسافر لليوناردو إلى فرنسا بصحبة تلميذه ورفيقه فرانسيسكو ميلزى حيث أعد له الملك مسكناً رائعاً فى قلعة كلو بالقرب من قصره الصيفى فى إمبواز، وخصص له راتباً ضخماً يناسب مكانته العالية الكبيرة تاركاً له حرية العمل والحياة كما يريد معتبره ضيف شرف لديه، ففضى لليوناردو أغلب وقته فى دراساته العلمية ورسم بعض التخطيطات التشريحية للقطط والخيول وغير ذلك مما كان يدور فى خلداه، بالرغم من معاناته الكبرى نتيجة لإصابته بشلل فى يده اليمنى، إلا أن إصراره لمزاولة عمله الذى أحبه كان قائماً فاستمر رغم ألمه فى عمل التخطيطات والرسومات مستخدماً فى ذلك يده اليسرى، وكان الوهن والمرض قد اشتد عليه حتى مات لليوناردو دافنشى فى الثانى من مايو سنة ١٥١٩م - وهو فى السابعة والستين من عمره - بين ذراعى الملك فرانسوا الأول الذى غدا صديقاً قريباً له فى مشهد درامى حزين رسمه كثير من الفنانين الفرنسيين فى لوحات رومانتيكية مؤثرة، رغم ما يشوب القصة من بعض المبالغة التصويرية لتصل إلى حد الأسطورة، ليرث فرانسيسكو ميلزى - تلميذ ورفيق لليوناردو والذى كان يصغره فى السن كثيراً - لوحاته ورسوماته التخطيطية ومكتبته وأدواته بالإضافة للمال الذى كان معه، ونتيجة لمرافقة ميلزى الرجل الوسيم لليوناردو لفترة طويلة جعل البعض يعتبر أن عاطفة ليوناردو تجاهه كانت عاطفة محبة وعشق، وإن علاقته به تكاد لا تخلو من طبيعة جنسية على اعتبار شذوذه الجنسى.. ورغم موت ليوناردو دافنشى

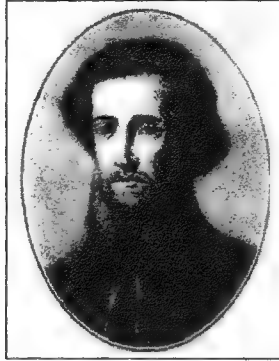
إلا أن اسمه ظل وماجاً كالشمس لم ينطفئ أو يخبُ للحظة منذ موته وحتى وقتنا الحاضر.

من لوحات الشهيرة أيضاً: لوحة تعميد السيد المسيح سنة ١٤٧٢-١٤٧٥م،
ولوحة القديس جيروم سنة ١٤٨٠م (صورة رقم (٢))، البشارة سنة ١٤٧٨-
١٤٨٢م، إعجاب المجوس سنة ١٤٨١-١٤٨٢م، يوحنا المعمدان سنة ١٥١٣-
١٥١٦م.

Pordenone

(١٤٨٣-١٥٣٩م)

بوردينون

قاده

المكسب الزائل والطموح الزائد والأمل في النجاح الهائل الذي حصده منه الكثير إلى الخسران المبين، ففقد الأخ وضاع منه الصديق والرفيق، كما ساءت عاقبته وعجلت خاتمته، فهو رسام إيطالي اسمه الأصلي جيوفاني أنطونيو ساكيس والذي أطلق على نفسه اسم البلدة التي ولد بها وهي قرية بوردينون بشمال إيطاليا مُسقطاً اسمه ومبتكراً لاسم عائلته بعد أن دخل في صراع مع إخوته نتج عنه إصابته وجرح يده.. ورغم وجود عدد كبير من الرسامين المتميزين في بلدته والبلدات المجاورة لها في ذلك الوقت إلا أنه استطاع أن يخطف الأبصار بموهبته الفنية، ويقال إن أولى لوحاته التي عرضت عليه لرسمها كانت من بقال قريته ليتفاخر بها وقد استطاع بوردينون أن ينجزها في الوقت المحدد رغم استعجال البقال عليها، وهكذا نجح في تثبيت أقدامه وذاع صيته فنفذ العديد من الأعمال في بوردينون وخارجها وتقل بين كافة أنحاء شمال إيطاليا مصوراً العديد من اللوحات هناك، كما ذهب إلى روما في حوالي سنة ١٥١٥م وتأثر بفن مايكل أنجلو ورافاييل، فزاد الطلب عليه ورسم عدداً كبيراً من اللوحات

الفنية لكثير من الكنائس والكاتدرائيات أهمها لوحاته الجصية بكاتدرائية كريمونا سنة ١٥٢١م وبكاتدرائية تريفيزو سنة ١٥٢٠ - ١٥٢٢م وبكنائس بياسينزا سنة ١٥٣١م وغيرها الكثير، وذلك لأسلوبه الفنى المتقن خاصة فى رسم الجسد البشرى فنال جانباً كبيراً من النجاح والشهرة، ثم انتقل إلى فينيسيا فى حوالى سنة ١٥٢٧م ونافس الفنان الشهير تيشان بقوة، ولما أدرك حقيقة سيطرة تيشان على الفن بفينيسيا ترك المدينة بالكامل وانتقل بين العديد من المدن الأخرى مثل جنوا وفيرارا حتى عاد إلى فينيسيا مرة أخرى بعد ذلك سنة ١٥٣٦م تقريباً مصوراً بعض اللوحات الناجحة فى قصور وكنائس وكاتدرائيات المدينة.

إلا أن شخصية بوردينون الحادة وطبعه العنيف أخسره الصداقات وأكسبه العداءات، فكثيراً ما حاك المؤامرات ضد زملائه الفنانين المصورين لكسب مشاريع الرسم والتصوير، وقد وضع ذلك بصفة رئيسة عند تنفيذ اللوحات الجصية بكاتدرائية كريمونا وهو لا يزال فى الثامنة والثلاثين من عمره فخطط لطرده الفنان الذى بدأ العمل بالفعل هناك ليتولى إكمال اللوحات بنفسه، وبالفعل تم ما أراد ونال المراد فجلبت له تلك اللوحات الكثير من الشهرة بعد ذلك.

وقد لازم بوردينون التوتر والقلق وسيطر على جانب كبير من حياته فعاش فى خوف لدرجة أن السلاح كان لا يفارقه، وفى أحيان كثيرة كان يرتديه أثناء إنجاز لوحاته، ولم يقف الحد عند المنافسين فقط وإنما امتد طبعه العنيف وتصرفاته الإجرامية المتهورة إلى أخيه أيضاً فاستأجر القتلة لقتله ليرث عقار أبيه المتوفى، فكان الطمع دافعه والجشع محرضه.. حتى جاء اليوم الذى حصد فيه بوردينون حصيلة عدائه للأخرين وتأمره ضدهم، وذلك عندما ذهب إلى مدينة فيرارا بدعوة رسمية من دوق المدينة المحب للفنون لتصميم سلسلة من المنسوجات المصورة لبلاطه، إلا أنه لم يكملها بعد أن مات فجأة بعد حوالى سنة واحدة فقط من وصوله للمدينة، فقد دس له أحد فنانى المدينة من منافسيه السم فى طعامه بإحدى الحانات هناك بعد أن سيطر على كثير من زملائه الكره له والحقد عليه والغيرة منه، ليسقط بذلك ميتاً بعد أن عانى آلاماً شديدة حادة بعد تناوله الطعام مباشرة ودفن فى كنيسة سان باولو بمدينة فيرارا التى توفى بها فى يناير سنة ١٥٣٩م وهو فى السادسة والخمسين من عمره ليخبر اسمه إلى حد كبير بعد وفاته، ليكون ربحه هواناً ومكسبه خسراناً والحصيلة فى النهاية بغض ومقت ونكران.

وتوجد له حالياً العديد من اللوحات في بعض المتاحف والمعارض الفنية مثل المعرض الوطني بلندن وميلانو ومتحف فيلادلفيا وغيرها، كما حطمت أيضاً الكثير من أعماله عمداً خاصة في فينيسيا من قبل بعض الكارهين له الناقمين عليه.

من أشهر لوحاته: لوحة مادونا والطفل مع القديسين سنة ١٥٢٥م (صورة رقم (٣))، ولوحة القديس لورينزو وقديسين آخرين سنة ١٥٣٢م.

Niklaus Manuel

(١٤٨٤-١٥٣٠م)

نيكلوس مانويل

٣

كان أحد الشخصيات الفنية البارزة في القرن السادس عشر الميلادي، وإلى جانب كونه رساماً متميزاً كان أيضاً شاعراً وكاتباً ورجل دولة من الطراز الأول، وهو ابن عطار إيطالي هاجر إلى سويسرا واستقر بها.. أما عن تعليمه الفني الأول فلا يعرف شيء واضح عنه مما دعا الكثير من النقاد ومؤرخي الفن إلى الاقتناع الكامل بأنه علم نفسه بنفسه، وإن كان من المحتمل أنه قد تلقى بعض التدريبات الفنية الأولى في كولمار بفرنسا ثم في فينسيا بإيطاليا على يد الفنان الشهير تيشان، كما تدرب أيضاً في مرسم أحد الرسامين التزيينيين على الزجاج والذي برع فيه أيضاً فرسم العديد من الرسومات على الزجاج منذ عام ١٥٠٨م، أما عن أقدم لوحاته المصورة المعروفة وربما أولها فترجع إلى سنة ١٥١٥م وهي لوحة القديس الليجيوس والتي وضعت بكنيسة مدينة برن السويسرية مسقط رأسه.

وقد أمضى نيكولوس مانويل الفترة من سنة ١٥١٦ إلى ١٥٢٢م كجندي مع قوات المرتزقة في إيطاليا وقاتل ببسالة مع الفرنسيين في لومباردي إلا أنه جرح

فى يده خلال حصار نوافرا لليعود إلى سويسرا ويستقر بها نهائياً.. والحقيقة أنه كان كثيراً ما يمر بأزمات مالية مما اضطره إلى رسم وتصوير أى شئ يطلب منه فى سبيل المال دون أى تمييز بين عمل وآخر، وقد تناول فى لوحاته المواضيع الكلاسيكية الدينية والأمطورية، ومن أهم أعماله لوحة رقصة الموت سنة ١٥١٦ - ١٥١٩م والتي رسمها لدير الآباء الدومنيكان فى برن إلا أنها حطمت سنة ١٦٦٠م، ولوحة قطع رأس يوحنا للمعدان سنة ١٥٢٠م حيث اتسمت كثير من أعماله بالمواضيع السقيمة للأشباح والموت.

وقد عين نيكلوس مانويل قاضياً عام ١٥٢٣م كما انتخب عضواً فى المجلس المحلى لمدينة برن، وتبنى المطالبة بالإصلاح فنادى بضرورة الإصلاح السياسى من خلال العديد من كتاباته وقصائده الشعرية التى اتسمت بالانفعالية والجرأة الملحوظة، كما كان أيضاً من أشد المعارضين لسياسة البابا وكتب العديد من القصائد الشعرية الهجائية لهذه السياسات، فبدأت المصاعب والمشاكل تلاحقه بقوة من كل جهة، فتورط فى العديد من النزاعات السياسية والدينية والتي انهكت قواه فغلبه اليأس وضائق به الحياة، إلا أن إصراره لبلوغ آماله وتحقيق طموحاته جعلته يصمد بصلاية وعناد، وشيئاً فشيئاً تنازل هذا الفنان الموهوب عن موهبته الفنية فى سبيل هدفه الأسمى وهو مستقبل بلاده فترك الرسم والتصوير الذى كان يعشقه ليتفرغ للمطالبة بالحركة التصحيحية مؤلفاً العديد من المسرحيات الانتقادية، من أهمها مسرحية البابا وكهننته، والكثير من الكتابات والمقالات والأشعار فى هذا المضمار بمثابة إثارة وإخلاص دون كلل أو ملل ودون أن تؤثر عليه المعوقات والأزمات، وذلك حتى وفاته فى الثامن والعشرين من أبريل سنة ١٥٣٠م ببرن بسويسرا.

من أعماله المهمة أيضاً: لوحة القديس لوقا يرسم لوحة السيدة العذراء سنة ١٥١٥م (صورة رقم ٤))، ولوحة قرار باريس سنة ١٥١٧-١٥١٨م.

Jacopo Pontormo

(١٤٩٤-١٥٥٧م)

جاكوبو بونتورمو

ع

الوحدة والقلق والحرمان ولازمه الألم وصاحبته المعاناة، ومع ذلك وصل لقمة النجاح والشهرة، إلا أنه مات مريضاً خائفاً حزيناً في عزلة قاتلة قادتته إليها أفكاره الغريبة وأوهامه المريرة.

عاش

وهو فنان إيطالي اسمه الأصلي جاكوبو كاروتشي ولد في الرابع والعشرين من مايو سنة ١٤٩٤م لأب رسام يدعى بارتولوميو كاروتشي والذي كان كثير السفر والترحال حتى وصل به المطاف إلى مدينة إيمبولي بإقليم توسكانا بإيطاليا والتي تقع على بعد ٣٠ كم غرب فلورنسا واستقر ببلدة بونتورمو الصغيرة القريبة منها، وتزوج هناك من فتاة تدعى أليساندرا وأنجب منها جاكوبو الذي اشتهر بعد ذلك باسم هذه القرية، إلا أن الأب سرعان ما مات سنة ١٤٩٩م والطفل لا يزال في الخامسة من عمره لتلحق به زوجته سنة ١٥٠٤م بعد حوالي خمس سنوات أخرى لينتقل الطفل إلى رعاية جده وجدته لأمه، إلا أن الجد فارق الحياة سنة ١٥٠٦م بعد سنتين فقط من رحيل ابنته ليبقى الطفل جاكوبو في رعاية جدته لأمه التي حرصت على تعليمه القراءة والكتابة وقواعد اللغة اللاتينية إلا أنها لم تقو على

الاستمرار فى رعايته ومتابعته خاصة وأن صحتها كانت تسوء يوماً بعد يوم، فأخذته وهو فى الثالثة عشرة من عمره إلى فلورنسا وتركته تحت وصاية المحكمة برئاسة القاضى كما كان متبعاً فى ذلك الوقت، وعادت هى إلى بونتورمو حيث ماتت مباشرة بعد وصولها.. أما جاكوبو فقد أودعته المحكمة ببيت رجل إسكافى كان له قرابة بعيدة به لرعايته، وانتقلت رعايته بعد ذلك من بيت لآخر لأكثر من مرة حتى دخل إلى مرسوم الفنان أندريا ديل سارثو سنة ١٥١٢م وهو فى الثامنة عشرة من عمره فتأثر بأسلوبه الفنى بقوة إلا أنه لم يمكث عنده طويلاً ربما لسوء المعاملة، وكان أول ما رسمه هو لوحة إعلانية لخياط صديقه غير أن الخياط مات قبل أن يستلم اللوحة التى لم تكن قد انتهت بعد فاحتفظ بها جاكوبو وأصبح يريها لكل من يزوره حتى شاهدها ذات مره الفنان رافاييل فى زيارته لفلورنسا فتعجب من روعتها وتنبأ بنجاح صانعها.

وقد استمر جاكوبو بكافح ويتعلم، وإن كان اليتيم الذى عاشه منذ حداثة سنه قد أكسبه شعوراً بالوحدة والكآبة والحزن العميق الداخلى غير أنه استطاع بإصرار وعزيمة أن يحول مشاعره المتوترة القلقة إلى نجاح وتميز، إذ انخرط فى العمل الذى كان ملاذه الوحيد، واستطاع فى وقت قصير أن يجذب الانتباه إليه وهو ما أدى إلى محاربته من جانب عدد من فناني المدينة خاصة لصغر سنه، فعانى فى تلك الفترة ضيق ذات اليد والفقر المدقع إلا أن شخصيته المثابرة وموهبته الخلاقة جعلته يتقدم مرة أخرى، فرسم لوحات رائعة لعدد من كنائس فلورنسا كما زخرف فى سنة ١٥٢١م مدخل قاعة قصر الكاردينال دى ميديشى فى بروجيو مبتعداً فى لوحاته عن الإطار التقليدى للرسم، فتميزت لوحاته بالمنحنيات الطويلة المتموجة التى عكست مزاجه العصبي القلق.. وعندما اندلع الطاعون فى فلورنسا سنة ١٥٢٢م هرب جاكوبو مع الهاربين خوفاً من العدوى واستقر بمنطقة سيرتوسا والتى تبعد حوالى ثلاثة أميال من فلورنسا فشعر هناك بالراحة والهدوء ونفذ سلسلة من اللوحات الجصية فى دير كارثيسيان هناك، وعندما انتهى الطاعون سنة ١٥٢٥م عاد مرة أخرى إلى فلورنسا، وكان نجمه قد بزغ وشهرته قد علت فرسم عدداً رائعاً من اللوحات التى خطفت الأبصار كما زين كنيسة القيس لورنزو بمجموعة رائعة من اللوحات الجصية المتميزة، وأصبح من أهم الشخصيات الفنية فى فلورنسا فى ذلك الوقت.

ومع كل هذا النجاح إلا أنه كان دائماً حزيناً يشعر بالاستياء والضيق والتعاسة، وقد زاد هذا الشعور عليه مع كبر سنه وإصابته بمرض الاستسقاء

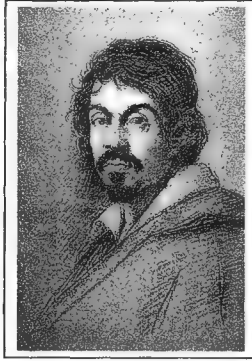
فانزوى بعيداً عن الناس خاصة في العشر السنوات الأخيرة من حياته ليعيش وحيداً دون أنيس أو جليس أو حتى خادم يطهو له أو يساعده في شئ فزاد ذلك من اضطرابه العصبي وأدى لمرضه النفسي، وكان الخوف يلزمه والأوهام تلاحقه فكان ذكر الموت هو أكثر شئ يخيفه ويرعبه لدرجة أنه كان لا يطيق سماع هذه الكلمة في أى مجلس أو مكان يكون فيه، كما كان يتقذى بكل السبل رؤية الأموات أو حضور الجنازات، ويتجنب الذهاب للأماكن المزدحمة أو حتى الخروج في الأعياد أو المناسبات خوفاً من إصابته بسوء أو مكروه، فكان يفضل الوحدة الذي اعتادها وألفها حتى سقط ميتاً في الثاني من يناير سنة ١٥٥٧م وهو في الثانية والستين من عمره بمدينة فلورنسا بإيطاليا وسط أعماله الفنية التي خلدت اسمه حتى الآن.

من أشهر لوحاته: لوحة ليذا والبعجة سنة ١٥١٢-١٥١٣م، يوسف في مصر سنة ١٥١٥-١٥١٨م، العشاء في عمواس سنة ١٥٢٥م (صورة رقم (٥))، ولوحة الزيارة سنة ١٥٢٨-١٥٢٨م.

Caravaggio

(١٥٧١-١٦١٠م)

كارافاجيو

لم تقف شهرة كارافاجيو عند حد لوحاته الرائعة الساحرة التي جعلت منه الممثل العظيم لفن الباروك وإنما اشتهر أيضاً بعصيانته وغذابه وعصبيته التي فاقت كل الحدود، فعاش حياة عاصفة هارياً مطرداً متقلباً بين ضوء الشهرة وظل السجن والهروب.. واسم كارافاجيو الحقيقي هو ميكيل أنجلو ميريسي ولد في الثامن والعشرين من سبتمبر سنة ١٥٧١م لعائلة كريمة في قرية كارافاجيو الصغيرة بشمال إيطاليا، والذي سمي بعد ذلك باسم هذه البلدة مسقط رأسه، وإن كان قد أشيع أنه ولد في مدينة ميلانو وأن أسرته قد هاجرت وهو في الخامسة من عمره إلى قرية كارافاجيو هرباً من طاعون أصاب البلاد وقضى على أغلب سكان ميلانو ليموت الأب بعد سنة واحدة فقط في كارافاجيو ويحتفظ الطفل باسم هذه البلدة اسماً له، إلا أن من المؤكد أن كارافاجيو قد شب ونشأ نشأته الأولى في قرية كارافاجيو ومنها أخذ اسمه الذي اشتهر به طوال حياته.

ومع ظهور موهبته في الرسم والتصوير والتي بدأت تظهر بوضوح وهو في الثالثة عشرة من عمره قررت عائلته إرساله إلى مرسوم الرسام بيترزانو أحد الرسامين المتميزين في ميلانو ليتدرب عنده، وبالفعل انضم لمرسمه لأربع سنوات تعلم فيها الكثير من أسرار الرسم والتصوير دون أن يتقيد بأسلوب معلمه أو يحذو حذوه وإنما خلق لنفسه أسلوباً خاصاً به، لينتقل بعد ذلك وهو في الحادية والعشرين من عمره إلى روما بحثاً عن النجاح وبريق الشهرة وهو في أشد حالات الحاجة والعوز، فلم يكن يملك شيئاً من المال أو الزاد، وكانت روما في ذلك الوقت تغص بعدد كبير من الفنانين والرسامين البارزين ليصطدم كارافاجيو بواقع بائس قاس، إلا أنه استطاع خلال سنتين فقط أن يثبت وجوده ويثبت أقدامه على أرض صلبة كفنان بارع مبدع لا يستهان به.

وقد اتسعت دائرة علاقاته الاجتماعية التي نجح في تكوينها مع عدد كبير من أفراد الطبقة الأرستقراطية والذين أصبحوا رعاة لفنه، فأنتج روائع تميزت بالتأمل العميق والفهم الشاعري حتى زادت شهرته وذاع صيته، ورغم نجاح كارافاجيو الباهر واحتكاكه المباشر بالمجتمع الأرستقراطي وحياة الأمراء والأثرياء، إلا أنه كان لا يزال يحتفظ بعصبية المفرطة وغضبه السريع وشخصيته القلقة العديدة فدخل في مشاحنات عدة ومشاجرات عديدة كان لها أبلغ الأثر السيئ على مستقبله وحياته فيما بعد، ففي عام ١٦٠٠م ضرب أحد زملائه الرسامين إثر مشادة بينهما، كما جرح أحد الجنود في السنة التالية في أثناء مشاجرة معه، كما دخل السجن سنة ١٦٠٣م نتيجة لاعتدائه على رسام آخر وأطلق سراحه بتوسط من السفير الفرنسي في ذلك الوقت، وفي إبريل من سنة ١٦٠٤م وأثناء جلوسه على مائدة الطعام في أحد المطاعم تملكه الغضب من نادل المطعم فألقى في وجهه صحن الخرشوف الساخن فأصابه إصابة كبيرة حوكم على إثرها، وفي أكتوبر من نفس العام اعتقل بسبب إلقاءه الحجارة على الجنود الرومان، كما قبض عليه أيضاً في مايو من سنة ١٦٠٥م لسوء استعمال السلاح، وفي شهر يوليو من نفس العام جرح رجلاً آخر تعرض لعشيقة، إلا أن طيشه بلغ ذروته وغضبه وصل لأقصى حدوده في مايو سنة ١٦٠٦م عندما قتل شاباً يدعى رانوكسيو توماسوني إثر مشاجرة عنيفة بينهما أثناء مباراة تنس ليدرك في ذلك الوقت استحالة بقائه في روما فخرج هارباً متخفياً مختبئاً من مخبأ إلى مخبأ حتى وصل في النهاية إلى نابولي حيث إنها لا تتبع السلطة القضائية لروما، ليحقق هناك أيضاً نجاحاً فنياً كبيراً ويصبح من أشهر رسامي المدينة، ورغم ما حققه كارافاجيو من نجاح وشهرة إلا أنه لم يمكث في

نابولي طويلاً فقد خرج منها متوجهاً إلى مالطا باذلاً مساعيه للحصول على عفو البابا عن جريمة القتل التي ارتكبها في روما.. وكالعادة استطاع كارافاجيو أن يحقق نجاحاً هائلاً في مالطا فرسم لوحات رائعة أهمها لوحة قطع رأس يوحنا المعمدان بالإضافة لصور عدد من فرسان مالطا، إلا أن شخصيته الحادة العنيفة القاسية قادتته إلى شجار عنيف أصاب خلاله أحد فرسان مالطا إصابة خطيرة، ليعتقل ويسجن في نهاية شهر أغسطس من سنة ١٦٠٨م ويحكم عليه بالطرْد، غير أنه استطاع الهروب إلى جزيرة صقلية ليملك بها نحو تسعة أشهر، ثم عاد بعد ذلك إلى نابولي وقد ساءت حالته النفسية إلى حد كبير كما بلغ القلق من نفسه مبلغه فتغير سلوكه وأصبح غريباً شاذاً، كما أهمل هندامه وأصبح السلاح لا يفارقه حتى عند نومه، حتي وصله عفو البابا في صيف عام ١٦١٠م فقرر الذهاب لروما لاستلام العفو حاملاً معه لوحاته الأخيرة وكله أمل في أن يبدأ حياة جديدة مستقرة ناجحة ويكون مستقبله أفضل من ماضيه ويحتل صدارة الفنانين، وبالفعل أبحر من نابولي متوجهاً إلى روما، وعند توقف المركب في أحد الموانئ اعتقل كارافاجيو وسجن ليومين وعندما أطلق سراحه وجد أن المركب قد أبحر وتركه فحاول إكمال رحلته إلا أن القدر لم يمهله فقد أصابته حمى شديدة ليسقط ميتاً على إثر مرضه بعد أيام قليلة في الثامن عشر من يوليو من نفس العام وهو لم يتجاوز التاسعة والثلاثين من عمره.. إلا أن فن كارافاجيو لم يمت وبريق شهرته لم يخب، فقد اعتبر زعيم الرسامين الذين دعوا إلى العودة للطبيعة لاستلهم مواضيع لوحاتهم مع الاتجاه لرسم الأحداث العادية التي تحدث في الحياة اليومية، إلى جانب اتجاهه لرسم الأحداث والمواضيع الدينية بتأمل فكري عميق ليصبح فنه علامة مميزة لفن القرن السابع عشر، كما تأثر بأسلوبه العديد من الفنانين الذين جاءوا من بعده، وإن كانت الألوان الداكنة قد غلبت وسيطرت على معظم أعماله نتيجة لما صادفه من أهوال ومصاعب عبر مشوار حياته القصيرة.

من أشهر لوحاته: لوحة باخوس سنة ١٥٩٦م، مريم المجدلية سنة ١٥٩٦م - ١٥٩٧م، القبض على السيد المسيح سنة ١٥٩٨م، دافيد سنة ١٦٠٠م، يوحنا المعمدان سنة ١٦٠٤م، سالومي مع رأس يوحنا المعمدان سنة ١٦٠٧م، قطع رأس يوحنا المعمدان سنة ١٦٠٨م (صورة رقم ٦٦)، إنكار بطرس للمسيح سنة ١٦١٠م.

Artemisia Gentileschi

(١٦٥٣-١٥٩٣م)

آرتيميسيا جينتيليسكى

٦

فى وقت لم تتجاوز فيه مهمة النساء أعمال الحياكة والتطريز وطهى الطعام وغير ذلك من الأعمال المنزلية بزغ نجم آرتيميسيا جينتيليسكى كواحدة من أبرز الفنانات السيدات فى عصر الباروك فى القرن السابع عشر، فقد كانت ابنة الفنان الإيطالى الشهير أورازيو جينتيليسكى (١٥٦٣ - ١٦٣٩م) الذى لاحظ موهبة ابنته الكبرى فى الرسم فأخذها الى مرسمه وهى فى السابعة لتعاونه وتتلقى تدريبيها الأول فتعلمت طرق خلط الألوان وإسقاط الضوء وتوزيع الظلال، إلى غير ذلك من أسرار الرسم وطرق التصوير، خاصة وأن أباه كان على علاقة مباشرة وقوية مع الفنان كارافاجيو وكان أول من حكاها فى الأسلوب فتأثرت آرتيميسيا بالتعبية بفن كارافاجيو ورسمت لوحتها الأولى سوسنة وشيخا السوء وهى فى السابعة عشرة من عمرها والتي لاقت إعجاب كل من رآها، فأدرك أبوها فى ذلك الوقت أنه أمام موهبة جديرة بالرعاية فألحقها بمرسم صديقه الفنان أجوستينو تاسى (١٥٧٨ - ١٦٤٤م) لتتدرب على قواعد علم المنظور الذى كان متميزاً فيه بالإضافة لبراعته فى رسم المناظر الطبيعية والبحرية، إلا أن جانبيتها وجمالها الخلاب الفنان أثار خيال معلمها فكان فى كل مرة يراها يتأمل ملامح

وجبهها الدقيقة ونضارة بشرتها وشعرها المموج المسترسل وأناملها الرقيقة وملابسها الناعمة القصيرة التى تكشف عن ساقها الجميلتين، حتى جاء اليوم الذى انفرد بها ووجد الفرصة ملائمة فأخذ يداعبها بلطف ولما أعرضت عنه هاجمها بعنف وشراسة فحاولت الفرار ولما أمسكها دافعت عن نفسها بكل قوتها وأخذت تدفعه بيديها ورجليها بينما كانت تبحث عن أى شئ تصد به محاولته الدنيئة فأصابته بسكين صغير وجدته بجوارها، إلا أنها فى النهاية لم تستطع التغلب عليه ولم يستجب هو لاستجدائها وتوسلاتها فمزق ملابسها واغتصبها بوحشية شديدة وأفقدوها عذريتها، لتمر الفتاة بتجربة قاسية مريرة وهى لا تزال فى التاسعة عشرة من عمرها.. وأمام انهيار الفتاة وثورة الأب المكلوم الذى صدمه غدر وخيانة صديقه الذى ائتمنه على ابنته الحبيبة ليعلمها فلم يصن الأمانة أو يحافظ على شرف الصداقة، وعد تاسى الأب بالزواج من الفتاة حفاظاً على سمعتها وسمعة عائلتها فوافقت الفتاة مرغمة مضطرة لتحفظ بشرفها الضائع، إلا أن تاسى سرعان ما تتصل من وعده ونكث عهده فلجأ الأب الى القضاء طالباً القصاص والحصول على حقه وحق ابنته المسلوب، غير أنه أنكر فعلته تماماً كما أنكر خلوده بالفتاة من قبل، وأمام إصرار الفتاة على أقوالها اتهمها تاسى هى وأخواتها بالبغاء وتشعب علاقاتها وأنها فقدت عذريتها منذ مدة طويلة حتى قبل أن يتولى تدريبها الفنى، وأمام هذه الادعاءات خضعت آرتيميسيا للفحص الطبى لبيان التاريخ التقرىبي لفقدان بكرتها، ونتيجة للإنكار الشديد من جانب تاسى واستهزائه باتهامات آرتيميسيا له ورغبة من المحكمة فى بيان حقيقة الادعاء تم تعريض الفتاة لأداة تعذيب معدنية تشد على أصابع اليد بقوة تزيد تدريجياً بينما تقوم الفتاة برواية الواقعة أثناء عملية التعذيب، حيث انتشرت هذه الطريقة قديماً فى القرن السابع عشر اعتقاداً أن الإنسان الكاذب لا يستطيع أن يروى نفس القصة بتفاصيلها المختلفة عندما يكون تحت ضغط عصبى أو نفسى وإنما لابد أن يخطئ فى الرواية.. وقد استمرت مداوات القضية لسبعة أشهر متتالية كانت حديث الناس فى كل مكان، وقد تفجرت خلالها مفاجآت عدة حيث تبين أن تاسى قد سبق واغتصب إحدى السيدات التى تزوجها بعد ذلك حلاً للمشكلة، كما أنه قد أقام علاقة محرمة مع أخت زوجته، بالإضافة إلى أنه خطط لسرقة بعض لوحات صديقه أورازيو والد آرتيميسيا، وكانت المفاجأة المذهلة هى أنه صاحب التدبير فى جريمة قتل زوجته التى كانت متغيبه لفترة طويلة وكان غيابها مثار استهزام كثير من جيرانهم ومعارفهم.. ورغم بشاعة فعلته إلا أنه لم يحكم عليه بأكثر من سنة فى السجن وهو العقاب الذى لم يشف غليل الفتاة التى قاست وتعذبت بشكل يستحيل أن تنساه ما حيت.

ورغم أن آرتيميسيا تزوجت مباشرة بعد شهر واحد فقط من انتهاء أحداث القضية، من الرسام بيرانتونيو ستياثيسي الذي وقف بجانبها أثناء سير القضية وشهد لصالحها أثناء المحاكمة وأكد على عفتها ونقاها، إلا أن التجربة القاسية التي مرت بها كانت دائماً في عقلها ووجدانها فوجدت في لوحاتها التي رسمتها في ذلك الوقت سبيلاً لتفريغ غضبها ونوعاً من أنواع الانتقام التصويري لآلامها، فرسمت لوحة جوديث تقطع رأس هولوفرنيس (صورة رقم ٧)) أكثر من مرة، وهي لوحة لأرملة يهودية استطاعت بالخدعة أن تصل إلى القائد الآشوري الغازي لقومها وتقطع رأسه بسيفه بعد أن أسكرته بمعاونة جاريتها المرافقة لها، وكان الفنانة تنتقم لنفسها في هذه اللوحة ممن سلبها الهناء وراحة البال فتعمدت إظهار ثبات قسماات وجه المرأة وقوة ملامحها مع تفجر الدماء من رقبة الرجل المستلقى على ظهره، إلى جانب تصويرها لعدد من القصص التاريخية والمواضيع المستوحاة من التوراة أبطالها من النساء.

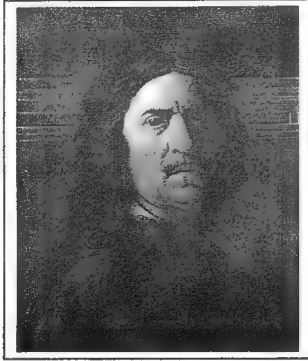
وقد حظيت آرتيميسيا بشهرة واسعة في مدينة فلورنسا التي انتقلت إليها بعد زواجها لتتال شرف الانضمام إلى أكاديمية التصوير بالمدينة كعضو رسمي سنة ١٦١٦م لتكون بذلك أول سيدة تنضم إلى هذه الأكاديمية الفنية، وقد استطاعت آرتيميسيا بفضل نجاحها الفني الباهر وشخصيتها القوية أن تكون علاقات اجتماعية عديدة فذاعت شهرتها في كافة أنحاء أوروبا، لتنتقل بعد ذلك في سنة ١٦٣٠م إلى مدينة نابولي التي كانت مقصد عدد كبير من الفنانين في ذلك الوقت وامتلأها بمراسمهم إلى جانب وجود جمهور فني واسع بها لتستقر هناك، حتى ماتت وهي في السنتين من عمرها وقد أنجبت أربعة أبناء وبناتاً واحدة كانت حريصة على تعليمهم أساليب الرسم وفنون التصوير، وقد بقى من أعمالها نحو أربع وثلاثين لوحة، إلا أنه من المؤسف أن شهرتها قد خبت بعد وفاتها وهمشت أعمالها الفنية في الدراسات التاريخية التي قام بها مؤرخو الفن، لدرجة أن كثيراً من أعمالها نسبت إلى أبيها أو إلى فنانين آخرين في وقتها، حتى أعيد اكتشاف فن آرتيميسيا حديثاً كما أعيد تقييم أعمالها مرة أخرى بصورة أكثر حيادية وبرؤية تعتمد على المساواة بين الجنسين لتتال الشهرة والتقدير اللذين تستحقهما.

ومن أعمالها الشهيرة أيضاً: لوحة سوسنة وشيخا السوء سنة ١٦١٠م، مريم المجدلية سنة ١٦١٣-١٦٢٠م، ولادة يوحنا المعمدان سنة ١٦٣٥م.

Nicolas Poussin

(١٥٩٤ - ١٦٦٥م)

نيكولاس بوسين

لم يكن النجاح الذى حصده بوسين والشهرة الكبيرة التى وصل لها إلا نتيجة مباشرة لكفاحه ومثابرته خلال مشوار حياته الطويل الذى عانى فيه الضيق والفاقة والمرض، كما عانى فيه غيره المناقض ومؤامراتهم ضده.. وقد ولد بوسين فى قرية صغيرة على نهر السين بمقاطعة نورماندى بفرنسا لعائلة من المزارعين وتلقى تعليمه الأولى فى تلك القرية دون أن يظهر عليه أى ميل لفن الرسم والتصوير، حتى جاء اليوم الذى زار فيه القرية الرسام كوينتن فارين فى سنة ١٦١١م لرسم بعض اللوحات هناك، فبدأ يظهر على بوسين بعض الاهتمام بهذا الفن وبدأ يخط بيده بعض التخطيطات البسيطة الأولى والتى جذبت انتباه ذلك الرسام الذى أدرك بخبرته أنه أمام موهبة حقيقية، فشجعه على الاستمرار فى الرسم وعلمه بعض مبادئ وقواعد التصوير الأساسية، فتعلق قلب بوسين بالرسم وقرر أن يحترفه إلا أن قريته الصغيرة لم تكن المكان المناسب لتحقيق طموحه وازدهار موهبته والوصول لغايته فهرب فى سنة ١٦١٢م قاصداً باريس وهو فى الثامنة عشرة من عمره باحثاً عن فرصة للتعلم على يد أحد الرسامين البارزين فى ذلك الوقت، غير أن جهله بحياة باريس وفقره الشديد لم يساعده على الوصول إلى

ما كان يتمناه فالتحق مرغماً بمراسم بعض الرسامين البسطاء وعانى الذل والضيقة وتحمل مشاق عظيمة في سبيل تحقيق هدفه، حتى أصابه المرض وغلبته الفاقة فعاد منكسراً مهزوماً إلى مسقط رأسه حيث يجد السكن والمأوى في بيت أبيه ويستلقي العلاج، فهذأت أعصابه وقد أيقن أن طريق النجاح لن يكون أبداً مفروشاً بالزهور وأن عليه المثابرة لتحقيق آماله، فعاد مرة أخرى إلى باريس وكله إصرار وعزيمة ليس فقط لمواصلة دراسته الفنية وإنما واضعاً نصب عينيه عصر النهضة الإيطالي راجعاً في السفر إلى روما، فحاول السفر إليها مرتين الأولى سنة ١٦١٩م والثانية سنة ١٦٢٢م وفشل في المرتين، رغم أن بقاءه في باريس لم يكن بلا فائدة فقد درس علم التشريح وقواعد المنظور وأساسيات الهندسة المعمارية، كما نفذ عدداً من اللوحات الزيتية الكبيرة في سنة ١٦٢٢م بناء على رغبة الآباء اليسوعيين لזخرفة كنائسهم، كما تلقى في السنة التالية طلبات برسم لوحات لمصلى نوتردام فالتفت إعجاب الشاعرة الإيطالية جيامباتيستا مارينو الذي كلفه برسم سلسلة من الرسومات التوضيحية لتحولات أوفيد وساعده لزيارة إيطاليا كما كان يتمنى، حيث وصل لروما في ربيع سنة ١٦٢٤م وكله تفاؤل إلا أن المشقة وسوء الحظ كانا يطاردانه فقد انتقل مارينو إلى نابولي حيث مات في ١٦٢٥م تاركاً بوسين وحيداً معدماً تماماً، فلم يجد أمامه إلا رسم عدد من اللوحات المستوحاة من للتوراة والأساطير اليونانية القديمة على أمل بيعها غير أن لوحاته لم تجد الرواج الذي كان يستوقعه، خاصة وأن روما كانت تزخر بعظماء الرسامين في ذلك الوقت، فغلبه الضيق والحزن وانطبع هذا الشعور على لوحاته التي غلفت بسحابة من الحزن والكآبة، حتى رسم لوحة موت جيرمانيكوس (صورة رقم ٨)) للكاردينال فرانسيسكو باربيريني سنة ١٦٢٧م، كما تعرف على سكرتير الكاردينال عالم الآثار وهاروي الفنون كاسيانو دل بوزو الذي قرر في سنة ١٦٢٧م أن يرعى فنه وساعده لتخطي مصاعبه وأطلق عليه للرسام الفيلسوف، كما ساعده للحصول على طلبية برسم لوحة استشهاده القديس إراسموس سنة ١٦٢٩م لكاتدرائية القديس بطرس، إلا أن اللوحة لم تنل رضا البابا فشرع بوسين بالحزن الشديد كما أصيب بانهيار عصبي واستسلم للمرض فاحتضنته عائلة مواطنه جاك دوغيت لرعايته، وكانت ابنة مضيفه الجميلة أنا ماريّا هي للقائمة على رعايته والعناية به فوق في حبها وتزوجها في سنة ١٦٣٠م لتكون له الرقيق والونيس في رحلته.. ليتجه بعد تعافيه لرسم اللوحات الصغيرة للهواة ممن أحبوا فنه مقررأ عدم الدخول مطلقاً في أي منافسة مع سادة الرسم الإيطالي على أرضهم، ولتسمت لوحاته بالرؤية الفلسفية للحياة فتطرق إلى معنى السعادة الإنسانية وضالّة الحياة ونفاهة المال حتى عاد مرة

أخرى لرسم لوحات مستوحاة من مواضيع دينية متخيراً الأحداث المهمة ذات التأثير الإنساني العميق فبدلت شهرته تتسع تدريجياً ووصلت بالفعل إلى باريس، فتلقى في سنة ١٦٣٩م دعوة من الكاردينال ريتشلو وزير الملك لويس الثالث عشر للعمل في قصر الملك، إلا أن بوسين تردد في قبول الدعوة، غير أن تردده تلاشى بعد أن وصلته تهديدات بضرورة الالتحاق بالقصر الملكي فسافر إلى فرنسا سنة ١٦٤٠م وهناك استقبل بحفاوة لا توصف وعين على الفور مشرفاً على فنون القصور الملكية مما أغضب باقي الفنانين وأشعل نيران الغيرة في صدورهم، وقد زاد الأمر حدة أنه كان يعارض في كثير من الأحيان رسم بعض اللوحات التي لا تتناسب مع أفكاره، فدخل في صدام مع بعض الوزراء وفناني القصر والذين نسجوا خيوط المؤامرات وقاموا بالدسائس الكيدية ضده، فقد شعروا أن بوسين خطر عليهم وأنه يهدد عملهم في القصور الملكية فسأبت حالته النفسية وهرب إلى روما في سبتمبر سنة ١٦٤٢م، ليرسم مجموعة من اللوحات الزيتية التي اعتبرت فيما بعد من أشهر أعماله، حتى بدأت حالته للصحة تسوء منذ سنة ١٦٥٠م لدرجة أن يده بدأت ترتعش وهو ما سبب له كثيراً من الضيق والحزن فكانت تخرج ضربات فرشاته مهزوزة وغير منتظمة، مما كان يدفعه للتركيز بقوة والضغط على أعصابه وهو ما زاده إرهاباً على إرهابه، حتى تدهورت صحته بقوة منذ سنة ١٦٦٠م، إلا أن إصراره على الاستمرار في عمله الذي أحبه وأخلص له كان دافعاً لمواصلة إنجاز لوحاته حتى أجبر على التوقف عن الرسم في بداية سنة ١٦٦٥م، فلم يعد قادراً على الإمساك بريشة الرسم فانعزل عن الناس والأصدقاء حتى سقط ميتاً صريع المرض في التاسع من نوفمبر من نفس العام ودفن في كنيسة سان لورينزو في لوسينا، لتنتهي حياة أحد عظماء الرسم في التاريخ وصاحب التأثير العميق على من جاءوا من بعده من الفنانين.. والمثير للشفقة أن بوسين الذي فر من فرنسا منهزماً منكسراً حزيناً هارباً من الدسائس والمؤامرات التي دبرت ضده وضد أساليبه التصويرية لاقت أعماله بعد وفاته الاهتمام الكبير في فرنسا ودرست أساليبه الفنية الخاصة في الأكاديمية الملكية للرسم والنحت بباريس في نهاية القرن السابع عشر، ويحتفظ متحف اللوفر بأفضل لوحاته ورسماته.

وقد مات بوسين دون أن ينجب إلا أنه تبنى في حياته شقيق زوجته المدعو جاسبارد دوغيث والذي أصبح رساماً فيما بعد، واشتهر باسم جاسبارد بوسين (١٦١٣-١٦٧٥م) ليعد واحداً من أهم رسامي المناظر الطبيعية في القرن السابع عشر.

من لوحاته أيضاً: أبوللو ودافنى سنة ١٦٢٥م، إعجاب المجوس سنة ١٦٣٣م،
عبادة العجل الذهبى سنة ١٦٣٤م، اغتصاب نساء سابيين سنة ١٦٣٤ - ١٦٣٥م،
العثور على الطفل موسى سنة ١٦٥١م.

Rembrandt van Rijn

(١٦٠٦ - ١٦٦٩م)

رمبرانت فان ريجن

رمبرانت تتأقضات الحياة وتقلباتها، فكما ذاق الغنى والثراء ذاق
أيضاً مرارة الفقر والحرمان، وكما شعر بفرحة النجاح عانى
التجاهل والنعكران، ومن بعد السعادة والهناء وراحة البال مر

عاش

بالهوان وضيق النفس والحال.. هذا هو الهولندى رمبرانت هارمنزون فان ريجن
أحد أعظم عباقرة فن الرسم فى العالم والذى ولد فى الخامس عشر من يوليو سنة
١٦٠٦م فى مدينة ليدن بهولندا لعائلة مقيمة إلى حد ما فكان أبوه طحاناً ناجحاً
بينما كانت أمه ابنة خباز، وبعد أن أنهى دراسته الابتدائية الأولى والتي التحق بها
وهو فى السادسة من عمره درس بالمدرسة اللاتينية من سنة ١٦١٦ حتى ١٦٢٠م
حيث تعلم الدراسات الكلاسيكية القديمة والدراسات التوراتية كمواضيع أساسية ثم
التحق فى العشرين من مايو سنة ١٦٢٠م وهو فى الرابعة عشرة من عمره بجامعة
ليدن لدراسة الفلسفة، إلا أنه سرعان ما ترك الدراسة بالجامعة بعد أقل من سنة
وذلك بعدما ضاق بالمناهج الدراسية الجافة واكتشف فى نفسه ميلاً فطرياً للرسم،
وقد بذل جهوداً كبيرة لإرضاء والديه بقراره المصيرى، وبعد موافقتهما تدرّب أولاً
على يد الفنان الهولندى جاكوب فان مواننبرج أحد الرسامين المعروفين فى مدينة

لسيدن والذي تعلم منه المهارات الأساسية والمعارف الضرورية لفن الرسم والتصوير، حيث بقى معه لثلاث سنوات تقريباً لتنتقل بعدها إلى أمستردام وتدريب لستة أشهر على يد الفنان الهولندي الشهير بيتر لاستمان الذى اشتهر برسوماته التاريخية مما ساعده على إقناع هذا النوع من التصوير، إلا أن مرض الطاعون الذى نغشى فى المدينة فى ذلك الوقت دفعه للتعجيل بالرحيل فعاد إلى مدينة ليدن سنة ١٦٢٥م وأقام لنفسه مرسماً خاصاً به، وحظيت باكورة أعماله باستحسان جمهور الفن والنقاد فقد تميز برسم اللوحات التاريخية والصور الشخصية وذاعت شهرته كرسام بارع متميز، حتى توفى والده سنة ١٦٣٠م فانتقل فى السنة التالية إلى أمستردام عاصمة البلاد وسرعان ما أحرز نجاحاً باهراً كمصور لا يباريه أحد فى رسم الأشخاص فتفوق على منافسيه وانهالت عليه الطلبات من أفراد العائلات الغنية لرسم صورهم الشخصية والجماعية.

وتعرف فى ذلك الوقت على تاجر اللوحات هيندريك فان يلينبيرج وتزوج من ابنة شقيقته ساسكيا فى سنة ١٦٣٤م، وهى فتاة جميلة يتيمة ورثت ثروة كبيرة عن والدها المستوفى، وقد ظهرت ساسكيا فى كثير من لوحات رمبرانت وهى ترتدى أجمل وأروع الملابس (صورة رقم ٩)، وقد أنجبت له فى ظل الحب الذى ربط بينهما ابنهم الأول رومبارتوس سنة ١٦٣٥م والذي توفى بعد شهرين فقط من ولادته فأصيب الأبوان بصدمة كبيرة، وقد قدمته زوجته الغنية إلى الدوائر الاجتماعية الارستقراطية مما زاد من شهرته وثروته التى أخذت تنمو أكثر وأكثر، فاتجه لتجارة واقتناء اللوحات الفنية وبدأ يجمع أشياء غريبة وتاريخية، فاتهمته عائلة زوجته فى سنة ١٦٣٨م بتبذير الأموال التى ورثتها ساسكيا عن أبيها فأقام رمبرانت دعوى مقابلة على أفراد هذه العائلة، وعندما أنجبت زوجته ابنته كورنيليا فى تلك السنة ماتت الطفلة أيضاً بعد ثلاثة أسابيع فقط من ولادتها وهو ما أصابهما بالحزن والأسى.. ومع تحسن أوضاع رمبرانت المالية اشترى فى سنة ١٦٣٩م بيتاً كبيراً بعد فترة من العيش فى البيوت المستأجرة، وإن كان لم يدفع ثمن البيت بالكامل وإنما دفع الثلث تقريباً على أساس أن يقسط المبلغ المتبقى بعد ذلك، وسرعان ما أنجبت ساسكيا ابنة أخرى سنة ١٦٤٠م فسمها أيضاً كورنيليا إلا أن الطفلة ماتت أيضاً بعد قرابة شهر واحد فقط ولحقت بها والدته بعد شهر من وفاة ابنه فخيم الحزن والكآبة على منزله وأصبح الضيق يلاحقه، حتى أنجبت زوجته ابنهما نيتوس سنة ١٦٤١م الذى عاش هذه المرة، إلا أن الحزن أبى أن يهجر ذلك البيت أو يترك مكاناً للفرحة فيه فقد توفيت ساسكيا هذه المرة بمرض السل فى

الرابع عشر من يونيو سنة ١٦٤٢ وهى فى ريعان شبابها حيث كانت لا تزال فى الثلاثين من عمرها، فازدادت حدة التوتر بين رمبرانت وعائلة ساسكيا على الميراث، وكان رمبرانت أثناء مرض ساسكيا قد جلب ممرضة لزوجته وفى نفس الوقت مربية لابنه ومديرة لمنزله هى جيرتجي ديركس ومع الوقت أصبحت عشيقته، ولما حاول الابتعاد عنها رفعت عليه دعوى قضائية سنة ١٦٤٩م بسبب إخلاله بوعده لها بالزواج، ووصل الأمر إلى ذروته عندما رهنّت ديركس بعض المجوهرات التى كانت جزءاً من ميراث ساسكيا إلى ابنها نيتوس وعندما سئلت عن مصدرها ادعت بأنها أخذتها هدية من رمبرانت، إلا أنها خسرت دعواها.. وقد خلف ديركس فى وظيفة مديرة المنزل شابة جميلة صغيرة السن تدعى هيندريكجي ستوفيلس والتى ارتبطت بعلاقة عاطفية مع رمبرانت إلا أنه كان رافضاً فكرة الزواج، والسبب فى عدم زواجه هو الحفاظ على إرث زوجته المتوفاة والتى اشتترطت فى وصيتها عدم تمكن رمبرانت من الإرث الذى تخلفه إذا تزوج من امرأة أخرى بعدها، إلا أن الشابة هيندريكجي وافقت على العيش معه دون زواج دينى وإنما زواج قانونى طبقاً للقانون العام، وأصبحت نموذجاً للرسم فى عديد من لوحاته، وأنجبت منه فى سنة ١٦٥٤م ابنة هى كورنيليا.

والحقيقة أن أزمة رمبرانت الفنية بدأت منذ رسمه لوحة حراس الليل سنة ١٦٤٢م بناءً على طلب من جنود الحراسة الليلية لرسمهم معاً فى صورة جماعية كبيرة فرسمهم طبقاً لرؤيته الخاصة، فلم تعجبهم اللوحة لعدم ظهورهم بوضوح يليق بهم وطلبوا منه تعديلها وتصويرها وفقاً لرغبتهم، ويقال إن أحدهم هدده بالقتل، وذلك رغم إيداعه فى رسم تلك اللوحة خاصة فى رسم التفاصيل الدقيقة وتأثير الضوء وتعابير وجوه الأشخاص مما جعلها تعد من أعظم أعماله الفنية على الإطلاق، إلا أن رمبرانت تمسك بموقفه وبرؤيته الفنية مما جعلهم يحاولون الإضرار بمستقبله الفنى مستغلين فى ذلك علاقاتهم الواسعة، وبالفعل تضاعلت شهرته وتناقص الطلب على لوحاته وأسى فهمه وأصبح عرضة لسخرية الناس. وكان رمبرانت دائماً ما يتمسك برأيه الفنى فقد حدث فى سنة ١٦٥٤م أن وقع فى خلاف مع تاجر برتغالى طلب منه رسم صورة شخصية وعندما أنهاها رمبرانت طلب منه التاجر إضافة بعض الرتوش للوحة لإظهاره بصورة أجمل مما هو عليه فى الواقع فرفض رمبرانت ذلك مما زاد الأمر سوءاً، فوقع فى أزمات مالية، خاصة وأنه كان يميل للعيش فى ترف وسعة ورخاء، فأهمل دفع أقساط منزله الذى سبق أن اشتراه كما اضطر للاستدانة نتيجة لتأثر سوق الفن بالكساد الاقتصادى

الحادث الذي أصاب هولندا في تلك الفترة، فتفاقمَت ديونه ولما لم يستطع تسديدها أعلنت المحكمة إفلاسها سنة ١٦٥٦م وبيعت كل مجموعته الفنية من اللوحات القيمة والمتحف القديمة في المزاد العلني، ومع ذلك لم تكف تلك المبالغ لتسديد ديونه فباع بيته الكبير سنة ١٦٥٨م بعد قضي به نحو عشرين سنة واستأجر بيتاً صغيراً جداً وغلبه الهم والحزن والضيق، فوفقت السيدة هيندريكجي وابنه تيتوس إلى جواره وبدأ العمل كتجار لوحات في سنة ١٦٦٠م لحمايته من دائنيه ولتمكينه من الاستمرار في العمل، وذلك بأن يسلم لهما لوحاته التي يرسمها ليبيعها بينما يتحملان نفقات المعيشة كاملة، ورغم وضعه المالي الصعب وابتعاده عن قلب الحياة الاجتماعية إلا أنه ظل في نظر نقاد الفن السيد المحترم صاحب الفن القوى الأصل، وقد عادت الحياة إليه عندما تلقى في سنة ١٦٦٢م طلباً رسمياً من مجلس بلدية أمستردام برسم لوحة مؤامرة جوليوس سيفيلس مما أشعره باستمرار أهميته كرسام مبدع، وبعد تعليقها في مبنى البلدية أطلق عليها رئيس البلدية بعض التعليقات الساخرة كما أنها رفضت من قبل المجلس البلدي فأعيدت اللوحة إليه، ورغم غضب ميرانت إلا أنه استرجع اللوحة وحفظها في منزله ولم يمنعه ذلك الأمر السخيف من رسم لوحته الشهيرة أعضاء نقابة صانعي الملابس التي أكملها سنة ١٦٦٢م ومحفوظة حالياً بالمتحف الوطني بأمستردام، غير أنه عاش مع ابنه في عزلة وضيق وكمد تحيطه غلالة من الألم والمعاناة بعد وفاة محبوبته هيندريكجي في سنة ١٦٦٣م.

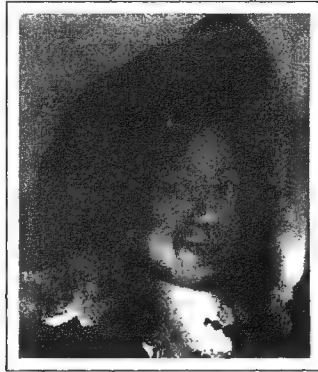
أما ابنه فقد تزوج في سنة ١٦٦٨م إلا أنه توفي بعد زواجه بستة أشهر فقط وهو لا يزال في السابعة والعشرين من عمره، فكان موته كالكسكين التي نحرت قلب ميرانت وكالعاصفة التي أطاحت بكل أمل له في الحياة وبمثابة الضربة القاصمة له فمات متأثراً بحزنه وأساه على فراق كل عزيز له في الرابع من أكتوبر سنة ١٦٦٩م بأمستردام وهو في الثالثة والستين من عمره بعد أحد عشر شهراً فقط من وفاة ابنه أحب الخلق إلى قلبه، وهو يعاني الفقر المدقع بعد أن تبذرت ثروته الهائلة لدرجة أنه دفن في قبر بسيط دون وضع شاهد قبر عليه، تاركاً خلفه ثروة من اللوحات الفنية رسمها خلال رحلة حياته وكفاحه بلغت أكثر من ستمائة لوحة وحوالي أربعمئة نقش وأكثر من ألفي رسم وتخطيط محفوظة حالياً في كبرى المتاحف الفنية حول العالم خاصة هولندا ولندن ونيويورك وليننجراد، لتعد خير شاهد وأعظم دليل على إبداع صاحبها الذي أطلق عليه عملاق الرسم العالمي.

من أشهر لوحاته: درس تفريح للدكتور تولب سنة ١٦٣٢م، وفقاً عيني
شمشون سنة ١٦٣٦م (صورة رقم ١٠))، ظهور السيد المسيح لمريم المجدلية سنة
١٦٣٨م، السيد المسيح والمرأة الزانية سنة ١٦٤٤م، إعجاب الرعاة سنة ١٦٤٦م،
عودة الابن الضال سنة ١٦٦٩م.

Jan Vermeer

(١٦٣٢ - ١٦٧٥م)

جان فيرمير

٩

هو فنان هولندي يعد بحق أحد أعظم الرسامين العالميين، وأحد أهم أقطاب المدرسة الهولندية في القرن السابع عشر، وإن كان هذا التقدير والإعجاب والشهرة الواسعة لم يحظَ بها في حياته القصيرة بل على العكس لقي فنه من معاصريه الجحود وعدم التقدير، حتى أعيد اكتشاف أعماله مرة أخرى في القرن التاسع عشر عام ١٨٦٦م على يد الناقد الفرنسي ثورييرجر بعد قرابة مائتي عام على وفاة الفنان.

فبدأت أعمال فيرمير تلفت الأنظار وتلقى التقدير حتى قدرت أسعار لوحاته حالياً بالملايين، وأصبحت اللوحة الواحدة من أعماله تمثل اليوم ثروة طائلة لمن يمتلكها.. والمثير أن فيرمير ذلك الفنان المبدع كان يعاني في حياته أشد حالات العوز والفاقة فعاش غارقاً في الديون لا يستطيع أن يجلب الطعام لزوجته وأبنائه الأحد عشر إلا عن طريق الدين، فقد أنجبت كاترينا زوجته خمسة عشر طفلاً مات منهم أربعة وهم أطفال صغار لنقص الغذاء وقلة الرعاية، وقد زاد من معاناته وتدهور أحواله المالية الكساد الاقتصادي الشديد الذي غمر هولندا عام ١٦٧٢م عندما نشبت الحرب بين فرنسا وهولندا، فلم يستطع أن يدفع إيجار منزله لمدة

طويلة وأصبح مهدداً بالطرد منه في أى وقت فسقط في بئر الأحزان وابتعد عن الناس وعانى الاكتئاب الشديد حتى وقع ميتاً وهو في سن الثالثة والأربعين تاركاً زوجته في مواجهة الدائنتين بمفردها، فاضطرت الأرملة المسكينة لتوزيع لوحاته على الدائنتين تسديداً لديونه والذين قبلوها فقط بتقديرٍ لظروف المرأة الصعبة القاسية دون أى اكتراث باللوحات أو قيمتها الفنية، فقد كان فيرمير يمارس الفن كما يحب هو وليس كما يحب الناس، ولذلك لم يبيع لوحة واحدة من أعماله التى بلغت قرابة أربعين لوحة على مدى حياته كلها فكان يرسم لوحة أو لوحتين على الأكثر كل سنة، واختار أن يعيش حياته هاوياً للفن يصور رؤيته الفنية وليس محترفاً يرسم لمن يدفع له المال، فرسم مناظر الحياة اليومية بالإضافة لعدد من اللوحات لمشاهد من مدينة دلفت التى قضى بها أغلب حياته، وقد تميزت أعماله بالإنسانية المفرطة والحس الفنى المرفه والدقة فى استخدام الضوء وتوزيعه بحنكة كبيرة واستعمال الألوان الدافئة بعناية فائقة مع اللجوء لكثير من التلميحات والرموز لتكتسب بعض هذه اللوحات صفة الوعظ والإرشاد، وهكذا عاش فيرمير معانياً ومات بائساً وهو الموهبة الفذة التى لم يعترف بها العالم إلا بعد رحيله بقرنين من الزمان.

من أشهر لوحاته: السيد المسيح في بيت مرثا ومريم سنة ١٦٥٤-١٦٥٥م،
لوحة القوادة سنة ١٦٥٦م (صورة رقم (١١))، امرأة تصب اللبن سنة ١٦٥٨ -
١٦٦٠م، الفلكى سنة ١٦٦٨م، الجغرافى سنة ١٦٦٨م.

Gérard de Lairese

(١٦٤١ - ١٧١١م)

جيرارد دي لايريس

رسام

هولندي من أصل بلجيكي ولد في مدينة لييج ببلجيكا المعاصرة وكان الابن الثاني للرسام رينير لايريس والذي تلقى عنه أسس ومبادئ الرسم الأولى بالإضافة لفنون الشعر والموسيقى التي كان يهواها، كما تعلم أيضاً العديد من أسرار الرسم والتصوير على يد الفنان بيرثوليت فليمينال والذي علمه قواعد الفن الكلاسيكي.. وفي سنة ١٦٦٠م ذهب جيرارد دي لايريس إلى مدينة كولونيا وبدأت موهبته الفنية تظهر للجميع فرسم لوحة استشهد القديس أورسولا والتي لقيت الإعجاب وهو ما أثار فنانى المدينة عليه وأوقدت نيران الغيرة والحسد في صدورهم فبدأوا يكيدون له، ولذلك ترك تلك المدينة وعاد أدراجه بعد فترة وجيزة إلى لييج مسقط رأسه، وهناك تعرف على أختين من ماستريخ هما ماري وكاترين فرانسوا وكانت الأولى تنتم بالهدوء والاعتزان أما كاترين فكانت جريئة متحررة ذات قوة وعنقوان، وقد أقام صداقة قوية معهما ووعدهما بإتمام زواجه من إحداهما في أقرب وقت، إلا أن أبويه رفضا بشدة هذا الزواج وقاما بإعداد ترتيبات زواجه من فتاة تدعى ماري سيم ابنة عم نسييه فاستجاب جيرارد دي لايريس لرغبة أبويه وهو ما أغضب الأختين فأصرا

على الانتقام منه، حتى جاء يوم الثانى والعشرين من أبريل سنة ١٦٦٤م فتربصا به ونصبا له كمينا فى الطريق وبينما هو يمر فى طريقه إذ بواحدة منهما تباعته وتطعنه فى ظهره بسكين حاد جديد اشترته خصيصاً للثيل منه وعندما حاول أن يستل سيفه تلقى طعنة مباغته فى صدره من الأخت الأخرى التى كانت فى مواجهته وتمسك هى الأخرى بسيف فى يدها، فوقع أرضاً والدماء تنزف منه وهربت الأختان.. فتحامل على نفسه حتى وصل إلى دير قريب وهناك حظى بالرعاية المناسبة حتى تماثل للشفاء وهرب هو ومارى سيم إلى ماستريخ وتزوجا فى الطريق إلى هناك، وقد أقاما فى مدينة وتريخت حيث أنجبت زوجته ابنهما الأول الذى عمد فى كنيسة كاثوليكية بهذه البلدة سنة ١٦٦٥م، وسرعان ما جذبت أعماله الفنية الرائعة أحد تجار الفن الهولنديين يدعى جيرارد يلينبورش الذى شجعه للانتقال إلى أمستردام، وبالفعل استقر جيرارد دى ليريس بأمستردام فى سنة ١٦٦٧م وبدأ يشق طريقه بنجاح من خلال تزيين البيوت والقصور هناك باللوحات الرائعة مدخلاً الأسلوب الكلاسيكى الرائع للفنان نيكولاس بوسين ورافاييل، وكان من أهم أعماله لوحة حكاية الحواس الخمسة سنة ١٦٦٨م (صورة رقم (١٢))، لتزداد شهرته بقوة بعد موت الفنان الشهير رمبرانت الذى كان من أهم الفنانين بأمستردام، فازدادت شعبيته واحتل مكاناً متقدماً بارزاً بين فناني هولندا فعمل فى تزيين قصور الملوك وأفراد الطبقة الارستقراطية فى المدينة بالإضافة للوحات الجدارية الجذابة بمبنى المجلس البلدى فى لاهاي.

إلا أن جيرارد دى ليريس كان له نصيب من المعاناة فى دنياه، فقد أصيب بمرض الزهري الذى كان متفشياً فى أوروبا فى ذلك الوقت وملأت البقع والبنثرات جسمه بالكامل كما كانت تتساقط أجزاء من جلد ولحم وجهه فى منظر مشوه مشمئز جعل كثيراً من الناس ينفرون منه، كما بدأ نظره يزول تدريجياً منذ نهاية سنة ١٦٨٩م من تدايعات المرض حتى فقد بصره بالكامل فى السنة التالية ليتوقف تماماً عن الرسم والتصوير، إلا أنه اتجه إلى إعطاء محاضرات نظرية حول فن الرسم ونشر عدة مقالات وكتب فى هذا المجال والتى ترجمت لعدة لغات وكان لها أبلغ الأثر على رسامي القرن الثامن عشر ممن جاءوا من بعده، حتى مات فى بيته بأمستردام ودفن فى الثامن والعشرين من يوليو سنة ١٧١١م.. ورغم نجاحه وشهرته التى استطاع أن يجنيها فى حياته فأطلق عليه بوسين الهولندى إلا أنه سرعان ما نسى الناس بعد وفاته لسنوات طويلة حتى أعيد اكتشاف لوحاته وأسلوبه الفنية مرة أخرى، فعرضت لوحاته فى العديد من المتاحف العالمية الكبرى حول

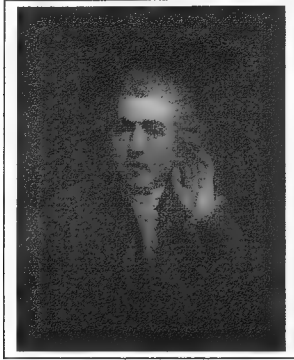
العالم مثل متحف اللوفر ومتحف أمستردام للتاريخي ومتحف المتروبوليتان في نيويورك، والمعرض القومي للفنون بواشنطن، وغيرهم.

من أعماله الشهيرة: مآذبة كليوباترا سنة ١٦٧٥م، ديانا وإندميون سنة ١٦٨٠م، العثور على أخيل بين بنات الملك ليقوميدس سنة ١٦٨٥م.

Sir Joshua Reynolds

(١٧٢٣ - ١٧٩٢م)

سير جوشوا رينولدز

فنان

إنجليزى استطاع أن يتخطى كل المعوقات التى صادفته وبجواز جميع المصاعب التى واجهته حتى أصبح أهم رسام فى تاريخ المدرسة الفنية الإنجليزية وصاحب التأثير الفنى الكبير على فنانى المدرسة الإنجليزية للتصوير فى القرن الثامن عشر، وقد ولد فى السادس عشر من يوليو سنة ١٧٢٣م ببلدة بليمبتون بمقاطعة ديفون الإنجليزية، وكان ترتيبه السابع بين إخوته الأحد عشر لأب يعمل رجل دين ومدير مدرسة القرية، فاهتم أبوه بتعليمه تعليماً كلاسيكياً خاصة وأن الطفل كان مولعاً بالدراسة فاطلع على الآداب والفنون وتعلم اللغة اليونانية وقرأ العديد من المؤلفات الرومانية القديمة، ونظراً لأن العديد من أقرباء الأسرة كانوا يعملون بالتجارة ففضل الأب أن يعمل ابنه فى مجال العطارة وهو فى السابعة عشرة من عمره، إلا أن جوشوا كان عنده آمال أخرى فكان مهتماً بالرسم منذ صغره وكان يرسم لوحات صغيرة لمواضيع مختلفة لدرجة أنه رسم وهو فى الثانية عشرة من عمره صورة لأحد القساوسة جذبت الانتباه لموهبته المبكرة، حتى جاء اليوم الذى أراد فيه أبوه أن يحدد الابن مصيره بين

العمل بالعطارة أو السير في طريق فن الرسم والتصوير الذي كان يخشى عليه منه وكان الابن مصرأ عليه، فلجأ الأب إلى صديق ثرى للعائلة واسع الاطلاع والمعرفة عله يقدم له النصيحة والرأى ويقيم أعمال الابن، فعرض بدوره تلك الأعمال على رسام الصور الشخصية توماس هدمون بلندن الذى استشف موهبته وتنبأ له بمستقبل واعد إذا تلقى التدريب ولقى العناية، وبالفعل سافر جوشوا رينولدز إلى لندن سنة ١٧٤٠م ليدرس مبادئ الرسم على يد هذا الرسام البارز مستحلاً صديق الأسرة الثرى تكاليف تعليمه وتدريبه الفنى هناك، فبقى معه حتى سنة ١٧٤٣م ثم تركه هدمون ليزاول المهنة بصورة مستقلة فعاد لمسقط رأسه، وبدأ يرسم لوحات شخصية إلا أنه أدرك أن خبرته فى الرسم مازالت قليلة وأن لوحاته فقيرة فعاد مجدداً إلى لندن سنة ١٧٤٤م ليكتسب مزيداً من الخبرة حتى توفى أبوه سنة ١٧٤٦م فتولى رعاية شئون أخواته البنات.

وحرصاً منه على تعلم المزيد وبدافع من طموحه للشخصى سافر رينولدز إلى إيطاليا عام ١٧٤٩م على متن باخرة بقيادة صديقه الربان أوغسطس كيل الذى نشأت صداقتهما بعد رسم لوحة شخصية له، فدعاه للإبحار معه عبر البحر المتوسط فانتهز رينولدز تلك الفرصة التى كان ينتظرها طويلاً، إلا أن الحظ العسر كان رفيقه فى تلك الرحلة ففى أثناء توقف السفينة فى محطتها الأولى بجزيرة مينوركا أدى بخته التمس إلى سقوطه من على صهوة جواد كان يمتطيه مسرعاً فأصيب بذلك إصابات بالغة أقعته عن الحركة والعمل لخمسة أشهر تقريباً، كما ظلت الندبة الناتجة عن الجرح الغائر بشفته علامة مميزة له رافقه بقية حياته، لينتقل بعد ذلك إلى روما مدة سنتين تقريباً، كما زار عدداً من بلدان إيطاليا الأخرى مثل فينيسيا وفلورنسا وبولونيا مكرساً نفسه لدراسة الفن بإيطاليا ومتأملاً أساليب فن مايكل أنجلو ورافاييل وغيرهما من كبار الفنانين المصورين، وبينما هو فى روما عانى بعض المتاعب الصحية نتج عنها إصابته بصمم جزئى مما أثر على حالته النفسية كثيراً فاضطر لأن يحمل معه بوقاً صغيراً يضعه فى أذنه ليسمع جيداً وهو الذى ظهر به فى لوحات عديدة له بعد ذلك، ليعود إلى لندن سنة ١٧٥٣م فاشتهر اسمه وزادت شعبيته بصورة كبيرة، وكثر الإقبال عليه فلجأ الى تعيين مساعدين له منذ سنة ١٧٥٥م، لتنفيذ جميع الطلبات التى ترد إليه ليصبح بحلول سنة ١٧٦٠م رسام للصورة الشخصية الأول والأكثر شعبية بلندن وكان زبائنه من طبقة النبلاء والارستقراطيين وكبار الشخصيات السياسية والعسكرية والشعراء والأدباء والكتاب والعلماء ونساء المجتمع الراقى وغيرهم من عليا القوم، وبالتالي

كان أجره لتصوير اللوحة يضاهي ضعف ما يتناوله زملاؤه الرسامون، فكان رساماً موهوباً سواء في الرسم أو في تكوين العلاقات الاجتماعية وذلك بفضل أسلوبه في الحوار الذكي المؤدب، وبذلك نجح في تسويق أعماله بصورة ناجحة فكان يضع مرآة كبيرة في مرسمه حتى يتمكن الشخص المرسوم من رؤية خطوات العمل وتقدم اللوحة عبر المرآة مما كان يجلب له البهجة، ونتيجة لكثرة الطلب عليه كان يكتفى برسم الوجه والأيدى فقط باللوحة في وقت قصير ينصرف بعدها الشخص، ثم يترك رينولدز لمساعديه إكمال اللوحة من ملابس وخلفيات وبذلك استطاع أن ينجز أكثر من مائة لوحة في السنة الواحدة، وفي بعض الأحيان بلغت لوحاته أكثر من مائة وخمسين لوحة في العام.

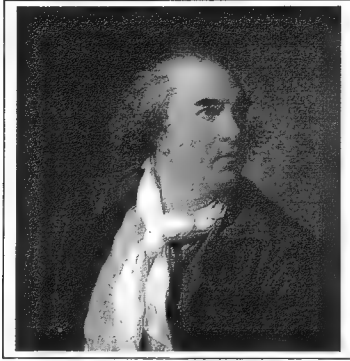
وبذلك لهاه العمل وانخرط في دوامة الحياة فكان يعمل الساعات الطوال دون كلل أو ملل ودون عطلة أو راحة فنسى نفسه وأهمل حياته فلم يتزوج، حيث كان يفنر للقدرة على حب أى شخص آخر غير نفسه سائراً في حياته دون أن تملكه عاطفة أو يسيطر عليه عشق أو هوى، واكتفى بحياة الأسرة مع أخته فرانسيس تدبر شؤنه وشئون منزله، مقيماً بعض العلاقات الجنسية المتفرقة مع بعض زبائنه من نساء المجتمع سينات السمعة واللاتى كن يترددن عليه في بيته أو في مرسمه لرسمهن لفترات طويلة مبالغ فيها دون داع.. كما كان ذا نشاط واسع فاستطاع أن يؤسس سنة ١٧٦٤م النادي الأدبي، كما كان من مؤسسى الأكاديمية الملكية للفن سنة ١٧٦٨م للترويج للفنون الجميلة في بريطانيا فتم اختياره رئيساً لها، كما منح في السنة التالية لقب سير من قبل الملك جورج الثالث والذي عينه رساماً للبلاد سنة ١٧٨٤م رغم أن علاقتهما لم تكن وثيقة بسبب اختلاف وجهات النظر في بعض الأمور السياسية، فقد كان رينولدز مستبداً برأيه متعجفاً في تصرفاته وهو ما أدى لكثير من المشاحنات الحادة والخلافات الشديدة بالأكاديمية الملكية منذ سنة ١٧٨٢م والسبب أدت إلى سوء حالته النفسية وضيقه المستمر، مما أثر على حالته الصحية إلى حد كبير فأصيب بشلل بسيط تعافى منه بعد فترة قصيرة، ليعانى سنة ١٧٨٩م ضعفاً شديداً في البصر لدرجة أنه فقد بصر عينه اليسرى تماماً فتوقف مضطراً مكرهاً عن الرسم منذ ذلك الحين، وظل يعانى الحزن والكآبة حتى مات منكسراً في الثالث والعشرين من فبراير سنة ١٧٩٢م في بيته بلندن، ودفن في كاتدرائية سان بول تاركاً خلفه حوالي ثلاثة آلاف لوحة، تلف الكثير منها لسوء الحظ بسبب العجلة فى إعدادها وتصويرها فلم تلق تلك اللوحات العناية فى التحضير أو للتجهيز.

من لوحاته: لوحة النقيب روبرت أورم سنة ١٧٥٦م، جورج كلايف وعائلته
مع جارية هندية سنة ١٧٦٥م (صورة رقم ١٣))، السيدة إليزابيث وأطفالها سنة
١٧٧٧-١٧٨٠م.

Hubert Robert

(١٧٣٣ - ١٨٠٨م)

هيوبرت روبرت

١٢

عاش
الفرنسى هيوبرت روبرت حياة طويلة اُتسمت بالنجاح الكبير وال حظ الوفير، فرافقه الطالع الحسن طوال حياته حتى عندما مر بمعاناته الكبرى أبى البخت البهى أن يتركه أو يتخلى عنه، فساعدته عمل أبيه فى حاشية مركز غنى على أن يتلقى تعليماً جيداً متميزاً وعندما تقلد ابن ذلك المركز منصب السفير الفرنسى بروما رافقه هيوبرت روبرت فى حاشيته سنة ١٧٥٤م كملحق بالسفارة هناك لإحدى عشرة سنة، فاستغل روبرت وجوده بروما فى التأمل الفنى ومصاحبة الفنانين الشباب وكان من أهم من تعرف عليهم الفنان فراجونار، كما رسم عدداً كبيراً من الرسومات والتخطيطات ملأت دفاتر وكراسات استفاد منها بعد ذلك فى لوحاته التى رسمها على مدار حياته، وعندما عاد إلى باريس سنة ١٧٦٥م كان النجاح الفنى فى انتظاره فأصبح فى السنة التالية عضو الأكاديمية الملكية الفرنسية وذاع صيته وبزغ نجمه بعد نجاح معرضه الأول فى صالون سنة ١٧٦٧م واشتهر كرسام مناظر طبيعية بارع ومزخرف حاذق، فرسم فى عام ١٧٧١م سلسلة من لوحات المناظر الطبيعية لباريس وضواحيها، كما أعاد زخرفة حمامات أبوللو فى قصر فرساي وصمم

حداثق الملك، بالإضافة للكثير والكثير من الأعمال الفنية والزرخفية والتصميمات الجمالية الأخرى ذات الشهرة الكبيرة فى وقته.

إلا أن شخصيته الجريئة الجسورة وآراءه السياسية الحرة أدت إلى اعتقاله فى التاسع والعشرين من أكتوبر سنة ١٧٩٣م فى عهد الإرهاب أثناء الثورة الفرنسية والذى عانت فيه فرنسا الاضطرابات السياسية و الاجتماعية، والذى تم فيه القضاء على كل من اعتبروا أعداء الثورة بحجة استعادة النظام فى البلاد وتقليل خطر الغزو الخارجى، وحكم على الفنان هيوبيرت روبرت بقطع رأسه بالمقصلة، فعاش فى سجنه الموت يشتم رائحته ويلامس جسده ويسرى فى عروقه مع دمه، وكانت اللحظة تمر عليه كآلف لحظة فى انتظار تنفيذ ذلك الحكم، فكانت فترة إيداعه السجن من أصعب ما يمكن أن يمر به إنسان وهو يعلم أن موته وشيك بين الفينة والفينة بطريقة قاسية مريعة يرتعد الجسد من تخيلها أو تصورها.. إلا أن القدر كان له رأى آخر فى يوم تنفيذ الحكم تم الاقتياد مسجون آخر بنفس الاسم إلى ساحة الموت لينفذ فيه حكم الإعدام وينجو روبرت من هذا المصير المر المحموم، ليعتق من حبسه بعد سقوط ماكسيميليان روبسبير القائد السفاح النصير الرئيسى لعهد الإرهاب فى يوليو سنة ١٧٩٤م والذى استطاع أن يعدم أكثر من ستة آلاف شخص فى ستة أسابيع فقط، ويزج بآلاف آخرين فى غياهب السجون، ليشرى هو الآخر من نفس الكأس الذى أذاقها لخصومه ويُعذم مع مائة من أتباعه بنفس الطريقة التى أعدم بها المئات والآلاف وتهوى شفرة المقصلة الحادة على رقبته فتقطعها.

وإن كانت الفترة التى قضاها روبرت فى السجن لم تذهب سدى فقد قضاها فى كتابة يومياته ورسم عدد من الصور والرسومات الأخرى فى إصرار على التشبث بالحياة والتمسك بها مؤكداً أن إنتاجه لن ينقطع حتى يفارق الحياة.. وقد استعاد روبرت بعد خروجه من محبسه واستقرار الحياة السياسية بالبلاد سمعته الفنية الأولى فعين لاحقاً فى لجنة المتحف الوطنى الجديد بقصر اللوفر ليصبح من أوائل أمناء ذلك المتحف العظيم.

وإن كانت تجربته المريعة فى مواجهة الحنف وملاقة المنون قد جذبت أنظار الكثيرين إليه وجلبت العطف عليه وهو الشخص الذى استطاع أن يهرب من الموت بعد إذ جاءه، إلا أن الموت لا مفر منه فقد مات روبرت فى الخامس عشر من أبريل سنة ١٨٠٨م بالسكتة الدماغية ليسجل له التاريخ عبقريته فى تصوير المناظر الطبيعية المثالية ومشاهد الميادين والمنتزهات، وتوجد لوحاته فى متاحف مهمة مثل اللوفر بباريس ومتحف ارميتاج بروسيا.

من لوحاته الشهيرة: المنتزه الإيطالي (صورة رقم (١٤))، درب في منتزه
سنة ١٧٩٩م.

Francisco Goya

(١٧٤٦ - ١٨٢٨م)

فرانشيسكو جويا

١٣

اختلفت

نظرة جويا للعام الذي عاشه على مدار حياته الطويلة والتي بلغت الثانية والثمانين، فتتوعت حياته من سعادة ومرح في شبابه وتأمل وتفكر في رجولته إلى الألم والمرارة في الكبر.. والمتأمل لحياة جويا وفنه يدرك منذ الوهلة الأولى أنه عملاق من عمالقة الفن استطاع بموهبته الفطرية وبعزمته الحديدية أن يحفر طريقه في الصخر حتى وصل إلى ما وصل إليه من نجاح وشهرة، فقد ولد فرانشيسكو جويا في الثلاثين من مارس ١٧٤٦م في قرية فقيرة جداً تدعى فوينتودوس بالقرب من مدينة ساراجوسا الإسبانية في مقاطعة أراجون لأب يعمل في مهنة التذهيب، وإن كانت فترة الكساد الاقتصادي التي عانت منها البلاد أثناء ولادته جعلت والده بلا عمل لفترة من الزمن فعانت العائلة العوز والفقر، حتى اضطرت أمه للذهاب إلى والدها لثرى طالبة منه المساعدة، ثم انتقلت العائلة بعد ذلك إلى مدينة ساراجوسا فوجد الأب مجالاً أوسع للعمل هناك، فالحق ابنه فرانشيسكو وهو لا يزال طفلاً في الرابعة عشرة من عمره بفنان محلى مغمور هو خوزيه لوزان الذي درس على يديه أصول الرسم وقواعده فلاحظ الجميع نبوغه الفني وبراعته الفائقة، وهو ما

شجعه للتقدم للمسابقة الفنية التي أقيمت في الأكاديمية الملكية للفنون الجميلة في سان فرناندو القريبة من مدريد في ديسمبر سنة ١٧٦٣م وهو بعمر السابعة عشرة في محاولة منه للحصول على منحة دراسية، إلا أنه لم يزل أى جائزة وفشل في مسعاه، وكرر المحاولة مرة أخرى سنة ١٧٦٦م إلا أن لوحاته رفضت، ومع ذلك لم ييأس وإنما انكب على العمل في مرسوم الفنان فرانشيسكو بايو رسام القصر للملك الإسباني شارل الثالث، ومن مدريد سافر إلى إيطاليا سنة ١٧٦٨م واشترك في المسابقة الفنية التي أقامتها أكاديمية الفنون الجميلة في مدينة بارما، وحصلت لوحته بالفعل على جائزة تقديرية ليعود في تلك السنة إلى ساراجوسا مرة أخرى.

ولعل طباع جويبا الحادة وشخصيته العنيفة المتهورة ساعدت كثيراً من كتاب السيرة على نسج أساطير عديدة عن فترة شبابه منها الحقيقي ومنها ما اتسم بالمبالغة، فقول إنه كان يهوى مصارعة الثيران وأنه قضى شبابه في فجور وشهوانية، وأن ليله كان للمغامرة والعريضة وارتياح دور اللهو، وأن سبب انتقاله لمدريد وهو في التاسعة عشرة من عمره كان للفرار من عصابة من عصابات مدينته على إثر مشاجرة نشبت معهم ونتج عنها عدد من القتلى، فكان قد اعتاد أن يثير مع مجموعة من أصدقاء السوء المعارك والمشاجرات العنيفة، وأن سفره المفاجئ إلى إيطاليا رغم أنه لم يكن يملك الكثير من المال كان لأنهم عثروا عليه ذات صباح في أحد الأماكن المشبوهة وحدثت مشاجرة جديدة معهم نتج عنها إصابته بخنجر في ظهره فآثر الهرب في أسرع وقت.

ورغم كل ما قد قيل عن جويبا إلا أن الشيء الواضح أنه كان ذا شخصية صلبة قوية طموحة إلى أقصى حد، فقد روى أنه أثناء إقامته بإيطاليا تسلى جدران إحدى الكنائس الكبرى وحفر اسمه على قبتها في سبيل تخليد اسمه والإعلان عن نفسه، كما كان يردد بأنه علم نفسه بنفسه من ملاحظة أعمال كبار الرسامين القدامى حيث لم يكن له أساتذة ليعلموه فن الرسم وأساليبه.

وبعد عودة جويبا إلى موطنه بدأ يتفرغ لعمله الذي اتسم بالروعة والدقة والجمال فانهالت عليه الطلبات لزخرفة جدران كنائس عديدة في المنطقة بالإضافة لقصور النبلاء فزاد ذلك من شهرته ونجاحه مما أهله للزواج من الفتاة جوزيفيا بايو شقيقة رسام القصر فرانشيسكو بايو في يوليو سنة ١٧٧٣م والذي قدمه إلى المجتمع الأرستقراطي في العاصمة، فاستقر جويبا في مدريد في نهاية سنة ١٧٧٤م حيث كرس كل وقته لرسم اللوحات التي خطفت الأبصار وجذبت الانتباه، وزاد من نشاطه ولادة ابنه الأول خافيير الذي ملأ قلبه بالسعادة والفرح فرسم لوحات رائعة

لمصنع السجاد الملكي، وفي سنة ١٧٨٠م انتخب عضواً في أكاديمية سان فرناندو واستطاع أن يكون صدقات وثيقة مع كبار الشخصيات السياسية والاجتماعية والمالية في مدريد، فأصبح الرسام المفضل لهم، فعينه الملك شارل الثالث رساماً له سنة ١٧٨٦م وبعد وفاته عينه الملك شارل الرابع الرسام الخاص للقصر الملكي سنة ١٧٨٩م براتب كبير جداً وبذلك حقق جويا ثروة كبيرة، إلا أن روحه المحقة في أعالي السماء بدأت في الانكسار والخفوت بعد إصابته بمرض خطير في نهاية عام ١٧٩٢م دام عدة أشهر عانى خلالها شللاً مؤقتاً وعمى جزئياً وسبب له في النهاية صمماً كاملاً فعزل نفسه شيئاً فشيئاً عن مجتمعه البراق وتغير أسلوب حياته واضطر إلى أن يتوقف عن إعطاء الدروس في الأكاديمية بعدما أصبح مثاراً لسخرية الطلاب، كما استقال من منصب مدير الأكاديمية الملكية للفنون الجميلة الذي تولاها بعد وفاة صديقه ومعلمه فرانيسكو بايو سنة ١٧٩٥م وذلك بعد سنتين فقط نتيجة لسوء حالته الصحية والنفسية.

وكان جويا قد تعرف في سنة ١٧٩٥م على دوقة ألبا الثالثة عشرة ونشأت بينهما علاقة حميمة قوية فانتقل للعيش في قصرها بعد وفاة زوجها الماركيز عام ١٧٩٦م، ورسم لها العديد من اللوحات عكست مئاة علاقتها وكان أشهر تلك اللوحات لوحة مايا العارية والتي لقيت غضب المجتمع الإسباني وبدلاً من كسوة الجسد العاري بالملابس رسم لوحة ثانية لنفس المرأة ترتدى ملابسها وأطلق عليها مايا المتدثرة بالملابس (صورة رقم ١٥)).

وعلى إثر أزيماته النفسية التي عاناها في تلك الفترة ولدت مجموعة مهمة من لوحاته التي أطلق عليها اسم نزوات تتكون من ثمانين نقشاً بألوان مائية تتناول الانتهاكات الاجتماعية والسياسية والدينية ومساوئها في المجتمع بأسلوب نقدي لاذع، والتي سلمها للملك سنة ١٨٠٣م مقابل مبلغ من المال لابنه خافيير حتى يتمكن من السفر إلى خارج البلاد، وقد بلغ جويا ذروة مجده وتألقه بعدما عينه الملك رساماً خاصاً له وللعائلة المالكة سنة ١٨٠٠م بعدما أعجب الملك برأعته عائلة الملك شارل الرابع (صورة رقم ١٦))، واستمر في وضعه البارز حتى سنة ١٨٠٨م عندما اندلعت الحرب بين فرنسا وإسبانيا فتنازل الملك شارل الرابع عن العرش لولي عهده الأمير فرديناند الذي رسم له جويا لوحة رائعة في ذلك الوقت، إلا أن نابليون بونابرت سيطر على الوضع بالقوة والعنف مما دفع الملك فرديناند إلى التنازل عن العرش وتولى جوزيف بونابرت شقيق نابليون عرش إسبانيا فأبقى جويا كما هو في منصبه رساماً رسمياً للبلاد، وكان جويا قد غطي لوحاته التي

مجد فيها الجيش الإسباني والعائلة المالكة الإسبانية بطبقة من القار حتى لا تقع تحت أنظار قادة الجيش الفرنسي مظهراً مظاهر الخضوع والولاء للملك الفرنسي خوفاً من بطشه، وعلى أمل أن يصلح الحكم الفرنسي من أوضاع إسبانيا على غرار الإصلاحات التي حققتها الثورة الفرنسية في فرنسا، إلا أن وحشية جنود نابليون وأهوال الحرب جعلته يعيش حالة نفسية قلقة متوترة تائرة فرسم في عام ١٨١٠م سلسلة لوحاته المعروفة بكوارث الحرب والتي بلغت اثنتين وعشرين لوحة صورت الحرب والعدوان والدفاع والمقاومة مركزاً فيها على أعمال الخراب والنهب والسرقة والحرق وانهيار الآداب والأخلاق الملازمة للحروب، وأتبع هذه السلسلة بلوحتين سنة ١٨١٤م كان لهما شهرة كبيرة الأولى بعنوان الثاني من مايو - ١٨٠٨م، صور فيها مقاومة الإسبان للغزو الفرنسي، أما لوحته الثانية فكانت الثالث من مايو - ١٨٠٨م، وصور فيها عمليات الإعدام وإطلاق النار على أبناء وطنه من الثائرين في إعلان واضح عن كرهه للاحتلال الفرنسي، وكان الملك المخلوع فرديناند السابع قد استطاع أن يستعيد عرش بلاده في مارس سنة ١٨١٤م، ونتيجة لتبديدات جويبا لموقفه من الاحتلال عفا عنه الملك وأعادته إلى مركزه السابق كرسام القصر إلا أن علاقته به لم ترجع لسابق عهدها، وكانت زوجة جويبا قد توفيت في سنة ١٨١٢م، فنشأت علاقة عاطفية حميمة بينه وبين إحدى الشابات والتي تربطه بها علاقة قرابة تدعى ليوكاديا والتي كانت منفصلة عن زوجها، وكانت تتردد عليه لتدبير شئون المنزل فأنجبت سنة ١٨١٤م طفلة قيل عنها إنها ابنة غير شرعية له، وشيئاً فشيئاً بدأت أحوال جويبا المادية تتصلح بعد فترة الكساد الاقتصادي والمالي لإسبانيا والتي تأثر بها جويبا فاشترى في فبراير سنة ١٨١٩م بيتاً في ضواحي مدريد على ضفاف نهر مانزاناريس والذي كان معروفاً باسم بيت الرجل الأصم وذلك قبل أن يشتريه جويبا، والذي لجأ إليه في سبيل هجر المجتمع وباحثاً عن الهدوء والراحة بعد إصابته بمرض خطير في نهاية ذلك العام، وزين جدران البيت بمجموعة من اللوحات الجدارية بلغت أربع عشرة لوحة عرفت باللوحات السوداء مظهراً فيها إله الشر الإغريقي ساتورن رمز الموت والدمار في مشاهد مختلفة، فبينما يقص ساتورن حبل حياة رجل في إحدى اللوحات نجده يلتهم أحد أبنائه في لوحة أخرى (صورة رقم ١٧)، بالإضافة لعدد من اللوحات الشهيرة الأخرى أهمها لوحة للغريبان والتي تصور القتال بين الأشقاء في إسبانيا فصور رجلين توأمين يتقاتلان مما يعكس حالة القلق النفسي الذي عاناه جويبا في ذلك الوقت ونظرة التشاؤم واليأس من الحياة.

ومع وصول جيش سان لويس إلى مدريد في أبريل سنة ١٨٢٣م وعودة الحكم الاستبدادى إلى إسبانيا قرر جويبا مغادرة البلاد في أقرب فرصة بحثاً عن الحرية والأمان حيث كان من الملاحقين بسبب أفكاره السياسية التحررية، فأهدى بيته إلى حفيده مارينو في سبتمبر سنة ١٨٢٣م وهرب لاحقاً إلى صديقه الكاهن خوزيه دى دواسو وعاش معه في الدير لفترة من الزمن، واستغل صدور مرسوم العفو العام فى مايو سنة ١٨٢٤م وطلب من الملك السماح له بالسفر إلى باريس لتلقى العلاج فسمح له الملك، فتوجه جويبا إلى مدينة بوردو في فرنسا وهو شيخ في الثامنة والسبعين من عمره يعانى الصمم وضعف البصر ووهن الجسم، كما أنه لم يكن قادراً على الحركة نتيجة لإصابته بداء المفاصل، بالإضافة إلى أنه لا يعرف شيئاً عن اللغة الفرنسية حتى لحقت به ليوكاديا.

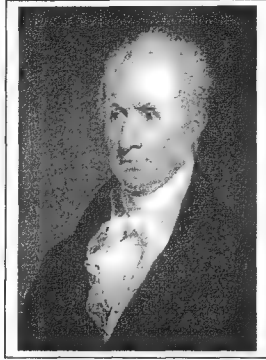
وقد أدت زيارته لباريس ومشاهدة اللوحات المعروضة بمتحف اللوفر إلى توقد حماسه فاستأنف الرسم بنشاط وحيوية، رغم أنه كان يعانى داء فى الكليتين وقد أعلن الأطباء آنذاك أنه داء غير قابل للشفاء، وكان حنينه إلى بلده يرأوده من حين إلى آخر فزار مدريد زيارة قصيرة فى مايو سنة ١٨٢٦م حيث طلب إعفاهه رسمياً من عمله كرسام للبلاط، وعاد مرة أخرى إلى مدينة بوردو بفرنسا، حتى أصيب فى أبريل سنة ١٨٢٨م بنوبة مرضية حادة كانت الأشد من بين النوبات المرضية التى عاناها خلال عمره الطويل فانعزل عن الناس جميعاً وأصيب بشلل نصفى على أثر مرضه فهرع إليه حفيده وحفيده لجأوا به خشية أن يكتب وصية لعشيقته التى كانت تلازمه، ليلفظ جويبا أنفاسه الأخيرة عند الساعة الثانية من صباح السادس عشر من أبريل فى منفاه الاختيارى بمدينة بوردو الفرنسية وهو فى الثانية والثمانين من عمره بعد أن أترى العالم خلال حياته الطويلة بأعمال فنية رائعة بلغت حوالى خمسمائة رسم زيتى ولوحات جدارية وحوالى ثلاثمائة نقش وطباعة حجرية ومئات الرسومات التخطيطية خلدت اسمه على مر الزمن.

من لوحاته الشهيرة أيضاً: التنزه فى الأندلس سنة ١٧٧٧م، العائلة المقدسة سنة ١٧٨٠م، الزفاف سنة ١٧٩١-١٧٩٢م، إطلاق النار فى الليل سنة ١٧٩٣-١٧٩٤م، ساحة مستشفى المجانين سنة ١٧٩٤م، صورة دوقة ألبا سنة ١٧٩٧م، للرجل المسحور سنة ١٧٩٨م، كور الحداد سنة ١٨١٩م، السيد المسيح على جبل الزيتون سنة ١٨١٩م.

Gilbert Stuart

(١٧٥٥ - ١٨٢٨م)

جلبرت ستيوارت

١٤

هو رسام أمريكي يعد أشهر رسام في الولايات المتحدة الأمريكية على الإطلاق استطاع أن يحقق في حياته جانباً كبيراً من النجاح والشهرة لازمه بعد مماته، ورغم المال الوفير الذي جمعه في حياته ليعد من أثرى الأثرياء إلا أنه لم يستطع أن يحافظ عليه لتنتهي حياته في بؤس وفقر.

فقد كان جلبرت ستيوارت الابن الثالث لمهاجر اسكتلندي، وقد ظهر عليه النسبوغ الفنى منذ طفولته فتعهد برعايته رسام اسكتلندى يدعى كوزمو ألكساندر والذي تحمل جميع نفقات تعليمه أصول الرسم والتصوير فى أدنبرغ، وكانت باكورة لوحاته الفنية التي نفذها تحت توجيه معلمه ومساعدته لوحة كلاب الدكتور وليام هنتر والتي اعتبرت من أفضل أعماله الفنية والتي رسمها وهو لا يزال فى الثانية عشرة من عمره، إلا أن لسوء الحظ توفى هذا الرسام سنة ١٧٧٢م بعد سنة واحدة من سفره معه لاسكتلندا، فلم يستطع ستيوارت أن يتحمل نفقات الدراسة الباهظة رغم محاولاته المضنية للعمل وكسب المال، فعاد من حيث جاء وكله أمل فى إكمال مشواره الفنى الذى بدأه فتمكن بعد جهد جهيد أن يجمع تكاليف السفر إلى إنجلترا وسافر بالفعل للندن سنة ١٧٧٥م وتدرّب على يد الرسام الشهير بنجامين

وست لست سنوات، وسرعان ما يزغ نجمه فاستقل في العمل عن أستاذه، إلا أن إيمانه جعله يقع في الديون ويواجه خطر السجن، فهرب إلى أيرلندا سنة ١٧٨٧م واستقر في عاصمتها دبلن ورسم معظم كبار شخصيات المدينة وأثريائها، فانهال عليه المال من كل حذب فقد كان رسام لوحات شخصية لا ينافسه فنان آخر، فعاش عيشة الترف والرخاء منفقاً ببذخ على شهواته ورغباته الجامحة فسقط في الديون التي لم يستطع أن يوفيها فدخل السجن في صيف سنة ١٧٨٩م، وعندما خرج منه هرب مرة أخرى من دلتية قاصداً الولايات المتحدة الأمريكية سنة ١٧٩٣م متوجهاً إلى مدينة نيويورك ومنها إلى فيلادلفيا فافتتح مرسمه هناك وأقبل عليه الأغنياء والوجهاء لرسمهم، حتى رسم صورة الرئيس الأمريكي بطل الاستقلال جورج واشنطن (صورة رقم ١٨))، مما أمن له الشهرة التي دامت له طوال حياته، فانتقل إلى مدينة واشنطن سنة ١٨٠٣م وافتتح مرسماً هناك لستينين، ثم انتقل إلى مدينة بوسطن سنة ١٨٠٥م، ورغم الشهرة والنجاح والمال الوفير الذي كان يغدق عليه إلا أن المشاكل المالية كانت تطارده في كل مكان يذهب إليه حتى أصيب بجلطة سنة ١٨٢٤م خرج منها مشلولاً شللاً جزئياً ومع ذلك لم يترك فرشاة الرسم حتى سقط ميتاً في التاسع من مايو سنة ١٨٢٨م عن عمر يناهز الثانية والسبعين تاركاً أسرته غارقة في ديون لا أول لها ولا آخر، حتى أن زوجته وبناته لم يجدن مالاً لشراء مقبرة له أو تحمل تكاليف الدفن والجنائز، فتم دفنه في مقبرة عامة في مدينة بوسطن دون أن يكتب اسمه أو شيء عنه على شاهد قبر، حتى تحسنت حالة الأسرة بعد نحو عشر سنوات ففكروا جدياً بنقل رفات ستيوارت إلى مقبرة خاصة تكون للعائلة، إلا أنهم لم يستطيعوا التعرف على مكان دفنه على وجه دقيق بعد هذه السنوات الطويلة فتركوه في مكانه ليظل هناك إلى الأبد، فقد قاده جريه وراء أهوائه ونزواته وإيمانه وعصبيته ولسانه الحاد إلى البؤس والفقر والهوان وهو الذي رسم لوحات زيتية لأكثر من ألف شخص من الوجهاء والأثرياء وكبار رجال الدولة وعلى رأسهم الرؤساء الأوائل للولايات المتحدة الأمريكية، ولوحاته توجد بمعظم متاحف الفن في كافة أرجاء الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، خاصة متحف المتروبوليتان بنيويورك ومتحف للفنون الجميلة ببوسطن والمعرض القومي للفنون بواشنطن، والمعرض الوطني بلندن.

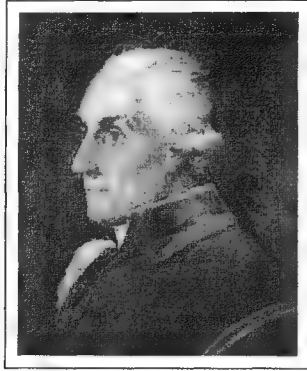
من أشهر لوحاته: لوحة جون آدمز سنة ١٨٢٦م، رجل في معطف أخضر

سنة ١٧٧٩-١٧٨٥م، توماس سميث سنة ١٧٨٥-١٧٨٧م.

Antoine-Jean Gros

(١٧٧١ - ١٨٣٥م)

أنطوان جروز

١٥

جروز من أهم وأشهر رسامي المعارك الفرنسيين، بل كان من أهم المصورين الحربيين على الإطلاق فلم يستطع أحد من الفنانين أن يباريه في هذا المضمار، كما كان له الدور الأكبر في صناعة الأسطورة النابليونية بفضل رسوماته الخالدة للقوية المؤثرة المليئة بالإثارة والانفعالات للقائد البطل نابليون بوناپرت الذي كان جروز المصور الرسمي له، كما اصطحبه نابليون في أغلب المعارك التي خاضها، وكانت باكورة أعماله التاريخية لوحته الشهيرة بوناپرت على جسر أركول (صورة رقم ١٩))، والذي صور فيها نابليون وهو يرفع العلم على الجسر بعد انتصاره في معركته عام ١٧٩٦م ويحث قواته من خلفه لاتباعه.

كان

والحقيقة أن هذا النجاح الذي حققه أنطوان جروز لم يكن وليد الصدفة فقد كان جروز موهوباً منذ الصغر فتولى أبوه الفنان المغمور تعليمه المبادئ الرئيسية للرسم والتصوير وهو في السادسة من عمره، ثم ألحقه في سن الخامسة عشرة بمرسم زعيم الحركة الكلاسيكية الجديدة في الفن الفنان جاك لويس دافيد الذي

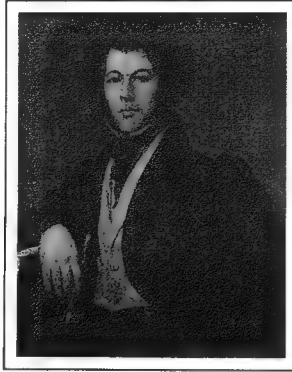
فرض عليه تعاليم وقواعد أسلوبه الكلاسيكي الصارم الذى كان بنادى بنبل الموضوع وصرامة الخطوط والبعد عن التعاطف والانفعالات والإثارة، فانصاع له حتى تولى هو زعامة الفن فى فرنسا بعد نفى دافيد إلى بلجيكا عام ١٨١٦م فى عهد لويس الثامن عشر، وبالرغم من أن جروز كان تابعاً مخلصاً لفن دافيد إلا أن شخصيته العاطفية ومشاعره المرهفة الحساسة ورغبته الملحة فى التعبير عن العواطف والانفعالات فى لوحاته كان لها أبلغ الأثر السئ عليه وولدت لديه صراعاً نفسياً داخلياً جعلته يقاسى من التمزق النفسى ويعانى كبت ميوله الشخصية، وفى الوقت الذى كان جميع معاصريه من الجمهور والنقاد الفنيين يرونه من أنجح الفنانين وأشهرهم كان جروز يرى نفسه فناناً فاشلاً لا يستطيع أن يعبر عن عاطفته أو انفعالاته كما يريد، وذلك لأنه كان مجبراً على الاستمرار تحت مظلة التعاليم الكلاسيكية الجديدة، فكان يستعرض لوحاته الكلاسيكية فى انكسار وأسى، وقد أدى هذا الصراع النفسى الشديد الذى عاناه جروز إلى حالة شديدة من الاكتئاب قادته للانتحار بإلقاء نفسه فى نهر السين فى السادس والعشرين من يونيو عام ١٨٣٥م تاركاً ورقة بخط يده تشير إلى شخصيته وسبب انتحاره وذلك داخل قبعته التى تركها على شاطئ النهر ليبتلعها اليم ويتلع معه موهبته الفنية الفذة فيجرفه التيار وتلقيه الأمواج بجوار الشاطئ ميتاً.

من أشهر لوحاته: لوحة نابليون بونابرت يزور مدينة يافا المصابة بالطاعون - ١٧٩٩م، سنة ١٨٠٤م، ولوحته الشهيرة معركة أبو قير سنة ١٨٠٦م (صورة رقم (٢٠))، ولوحة نابليون بونابرت فى ساحة معركة إيلو - ١٨٠٧م، سنة ١٨٠٨م.

Théodore Géricault

(١٧٩١ - ١٨٢٤م)

تودور جيريكو

١٦

جيريكو أحد أهم رواد الحركة الرومانتيكية في الفن وكانت لوحته طوف ميدوزا (صورة رقم (٢١)) التي رسمها عام ١٨١٩م وعرضها في صالون نفس العام أولى وأهم محاولاته للتعبير عن هذه الحركة الفنية، والتي صور فيها فاجعة غرق إحدى السفن الكبيرة في المحيط الأطلنطي وهروب السادة في قوارب النجاة تاركين خلفهم حوالي ١٤٩ شخصاً من البحارة والخدم والعبيد في مواجهة خطر الموت بالغرق، والذين استطاعوا استخدام مجموعة من الأغواص الخشبية المتناثرة ليربطوها معاً على هيئة طوافة صغيرة استمروا متعلقين بها لمدة ١٣ يوماً تعرض أغلبهم خلال هذه المدة للموت بعد أن أثر فيهم الجوع والعطش ولجأوا إلى أكل اللحم البشري المتعفن كما أصاب بعضهم الجنون وهم في انتظار الموت بين لحظة وأخرى لتجدهم في النهاية سفينة عن طريق الصدفة وكان الباقون على قيد الحياة لا يزيد عددهم على خمسة عشر شخصاً في حالة يرثى لها.. وحرصاً من جيريكو على تصوير هذه المأساة وإخراجها على نحو واقعي ملئ بالانفعالات الحادة لجأ إلى مقابلة بعض الباقين

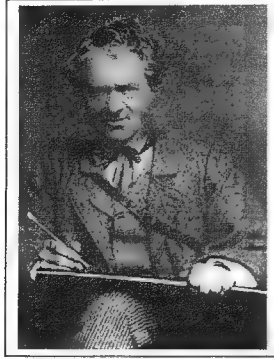
كان

على قيد الحياة ليرووا له تفاصيلها كما طلب من أحد النجارين عمل نموذج للطوافة التي تمسك بها هؤلاء الأشخاص وضعه عنده في مرسمه كما استعان ببعض الجثث البشرية الحقيقية لرسم الموتى، وبالرغم من أن جيريكو كان قد رسم قبل هذه اللوحة العشرات من اللوحات الأخرى لموضوعات مختلفة إلا أن هذه اللوحة قد أخذت الاهتمام الأكبر منه كما ضاعف فيها من مجهوده وغمر نفسه في العمل بها ليل نهار.

ولعل اختيار جيريكو لرسم هذا الموضوع بالذات رغم أن هذه الحادثة ترجع إلى يونيو عام ١٨١٦م ربما لأنه وجد في رسم هذه اللوحة متنفساً لحالة القلق الشديدة التي كان يعانيها، ورغبة منه في الهروب عن طريق العمل من معاناته الشخصية فقد تورط في علاقة حب أثمة مع زوجة عمه الشابة التي كان يكبرها بست سنوات ووجدت فيه عوضاً عن زوجها العجوز المعمر، وقد نتج عن هذه العلاقة طفل غير شرعي في ٢١ أغسطس عام ١٨١٨م، ليجد جيريكو نفسه غارقاً في فضيحة أخلاقية كبيرة حاولت العائلة التكتم عليها، فتم إرسال الرضيع إلى إحدى العائلات البعيدة لترعاه بمقابل مادي، إلا أن الموضوع بدأ يتسرب تدريجياً عن إطار العائلة والأصدقاء المقربين، وقد أثرت هذه الأمور جميعاً على جيريكو وعلى نظرته للحياة كما جعلته أكثر توتراً واندفاعاً، وزاد من حدة طبعه النقد اللاذع الذي تعرضت له لوحته طوف ميدوزا على يد النقاد الكلاسيكيين لخلوها من سمو المعاني الكلاسيكية القديمة رغم إعجاب الجمهور بها فترك فرنسا إلى إنجلترا لسنتين تقريباً رسم خلالها عدة لوحات لسباق الخيل وللحياة الرياضية الإنجليزية، فقد كان جيريكو محباً للخيل لدرجة أنه كان أول من اتخذ الخيل موضوعاً مستقلاً للتصوير، واهتم برسم حركاتها المختلفة فقد كان يرى في الجواد القوة والحيوية والنشاط، وكان في كثير من الأحيان يمتطي جواده ليجوب الشوارع والطرق في فخر واعتزاز إلا أن حالته النفسية الأخيرة جعلته أكثر رعونة وتهور فسقط من على صهوة جواده وهو ينطلق بسرعة جنونية ليصاب إصابة بالغة في عموده الفقري مات على إثرها فيما بعد وهو في الثالثة والثلاثين من عمره.

من أعماله أيضاً: ضابط من الخيالة يهجم سنة ١٨١٢م (صورة رقم ٢٢)، جواد أفزع البرق سنة ١٨١٢م، سباقات الخيل في روما سنة ١٨١٧م، ولوحة الحطام سنة ١٨٢١-١٨٢٤م.

سير إدوين هنري لاندسير (١٨٠٢ - ١٨٧٣م) Sir Edwin Henry Landseer

لم يكن يتصور أحد أن ذلك النابغة الذي بدأت موهبته الفنية تبرز للعيان وهو طفل لم يتعد الخامسة من عمره، والذي عرض لوحاته وحصد الجوائز في سن مبكرة، والذي غدا من أهم المقربين للبلاط الملكي والمجتمع الارستقراطي، تنتهي حياته بالهوس والجنون بعد رحلة شاقة من البؤس والاكثئاب.. فقد ابتدأت حياته أمله واعدة لولادته لأب في المجال الفني يعمل في فن النقش فلقى الابن من أبيه كامل التشجيع بعد أن لاحظ الأب موهبة ابنه المبكرة واصطحبه معه لرسم الحيوانات في الحقول المحيطة بلندن، ولما كان هو الأصغر بين إخوته السبعة فقد كان موضع اهتمام وتكليل من قبل أشقائه الأكبر، فتقدم بخطوات واسعة خطفت الأبصار إليه فحصل على جائزة وثلاثة أوسمة من جمعية الفنّون في الفترة من سنة ١٨١٣ وحتى ١٨١٦م، فوضح للجميع بواذر عبقريته التي أهلته لعرض لوحاته الأولى في معرض الأكاديمية الملكية سنة ١٨١٥م وهو في الثالثة عشرة من عمره ليلتحق في السنة التالية بمدرسة الأكاديمية فأظهر اهتماماً واضحاً بدراسة علم التشريح خاصة علم تشريح الحيوانات، لدرجة أنه استطاع أن يحصل على جثة أسد ميت من حديقة الحيوان ليشرحه وبالفعل درس

جسد ذلك الأسد وشرحه بالكامل، كما كان مولعاً بمشاهدة سباقات الكلاب وممارسة مهنة صيد الحيوانات البرية، كما كان في صغره محباً لمطاردة الفئران وقتلهم، وفي سنة ١٨٢٤م سافر إلى اسكتلندا للمرة الأولى فقابل المؤلف الكبير سير والتر سكوت ورسم سلسلة رائعة من لوحات الحيوانات البرية التي تعيش في الجبال الاسكتلندية، وسرعان ما بدأ نجمه يبرز بعد أن انتخب عضواً مشاركاً في الأكاديمية الملكية سنة ١٨٢٦م وهو في الرابعة والعشرين من عمره ثم عضواً كاملاً فيها سنة ١٨٣١م فقابلته الملكة فيكتوريا بنفسها سنة ١٨٣٧م وأعجبت به وبفنه فكانت تراه شديد الوسامة رغم قصر قامته الواضح، كما قدرت موهبته وأثنت عليها، فقربته للبلابل لدرجة أنها سمحت له بالتردد على القصر الملكي دون إذن مسبق، فرسم لها ولأفراد عائلتها عدداً من اللوحات المهمة كما كلفته برسم كلابها الذي أبدع في تصويرها نتيجة لمهارته العظيمة في مجال التصوير الحيواني، فعملت سمعته بين جمهور الفن خاصة بين أفراد المجتمع الارستقراطي الذين قدروا أعماله وأجزلوا له العطاء خصوصاً بعدما عرف عنه صداقته بالملكة آنذاك.. حتى بدأت بوادر انهيار حياته تبدو في الأفق عندما أصيب بانهيار عصبي حاد في مايو سنة ١٨٤٠م وهو في أوج شهرته بعد فترة بسيطة من وفاة أمه في نفس العام، فسافر في جولة طويلة حول بلدان أوروبا طلباً للراحة والهدوء، فرسم في تلك الفترة عدداً متميزاً من لوحات المناظر الطبيعية، فتحسنّت حالته الصحية وعاد إلى سابق عهده، فرجع إلى موطنه وبيته في لندن مستأنفاً عمله، ومنح لقب فارس سنة ١٨٥٠م، إلا أن نوبات الضيق والاكتئاب بدأت تلاحقه بعد ذلك من حين لآخر وزاد من حدتها حساسيته المفرطة تجاه أى ملاحظة توجه لأعماله، وللتغلب على أزماته النفسية أفرط في شرب الخمر الذي كان يزيد منه يوماً عن يوم، كما تعاطى بعض أنواع المخدرات على أمل أن تمنحه شيئاً من الهدوء والثبات، فخرجت لوحاته في تلك الفترة عنيقة قلقاً لدرجة أن بعض لوحاته في ذلك الحين تعرضت للتقذ بسبب وحشيتها، وعندما انتخب رئيساً للأكاديمية الملكية سنة ١٨٦٦م رفض المنصب تماماً، وشيئاً فشيئاً تآزمت حالته النفسية وطاردته الهواجس والأوهام وعانى الأحزان وبلوى الاكتئاب وأصابته نوبات هياج وعدم استقرار زاد من حدتها مداومته على تناول المسكرات والمخدرات فأعلنت أسرته إصابته بالجنون في يوليو سنة ١٨٧٢م، وإن كان عزاؤه عن كل ما أصابه من مصائب الزمان أنه لم يجد الجحود أو النكران وإنما ظل يقدر ويكرم في حياته وحتى مماته، وظهر ذلك جلياً عندما مات في الأول من أكتوبر سنة ١٨٧٣م فاصطفت حشود المواطنين لتوديع موكبه الجنائزى وعلقت لكالييل الزهور على الأسود

الأربعة البرونزية التي أكمل نحتها عام ١٨٦٧م ووضعت عند نصب نيلسون في ساحة ترافلجار، كما أنزلت الستائر على أبواب البيوت والدكاكين حزناً وتقديراً لفراق ذلك الفنان العظيم الذي نبغ في رسم مواضيع الحيوانات من خيول وكلاب وآيل وغيرها بدقة وتمكن، لدرجة أنه طارد في إحدى المرات آيل بين الجبال والمرتفعات ليرسمه على طبيعته ووسط بيئته، فخرجت لوحاته حية معبرة عن أحاسيسه الإنسانية الغامرة مما حقق له شعبية كبيرة وثروة وفيرة تركها لورثته بعد مماته.

من أهم لوحاته: لوحة إسحاق وحيواناته سنة ١٨٣٩م، لوحة الملكة فيكتوريا والأمير ألبرت في حفلة الملابس التنكرية يوم ١٢ مايو من عام ١٨٤٢م سنة ١٨٤٢م، ولوحة الخيمة العربية سنة ١٨٦٦م (صورة رقم (٢٣)).

Adalbert Stifter

(١٨٠٥ - ١٨٦٨م)

أدالبرت شتيفتر

هو رسام وكاتب وشاعر ومعلم نمساوي، ذاق في حياته كل أنواع المعاناة فمر بصعوبات عدة وقاسى الحرمان والإحباط ووقع فريسة لأنياب المرض وآلام السقم، حتى استسلم في النهاية لليأس من الدنيا بكل ما فيها فأنهى حياته بصورة دامية مؤثرة.. وقد ألهمته الطبيعة الخلابة في موطنه لرسم المناظر الطبيعية التي برع فيها، كما اتجه في كتاباته لرصد الحياة المعاشة وتسجيل أحداث الحياة اليومية في قصص وروايات مبتعداً عن الإثارة الكاذبة الخادعة.

ولعل أولى صعوبات الحياة التي مر بها شتيفتر كانت وهو لا يزال في الحادية عشرة من عمره عندما مات أبوه حائك وتاجر الكتان الميسور الحال سنة ١٨١٧م في حادث مأساوي مفزع عندما سُحق جسده وتمزق بدنه في حادث سيارة مروع فاضطربت حياة الأسرة وأجبرته ظروف الحياة لتحمل جانب كبير من الصعاب التي مرت بها عائلته وهو لا يزال في هذه السن الصغيرة، فازداد ارتباطاً بأمه وجدته اللتين كانتا تعطفان عليه وترويان له الحكايات والقصص، كما ازداد

قرباً لجده الذى اهتم بتعليمه فأبدى شتيفتر اهتماماً كبيراً بالأدب وحماساً واضحاً للرسم، حتى التحق بجامعة فينا سنة ١٨٢٧م ليدرس القانون على أمل أن يحصل بعد تخرجه على وظيفة مناسبة تضمن له الاكتفاء المالى الذى كان يتمناه، إلا أنه سرعان ما انجذب لحضور محاضرات فى الرياضيات والفيزياء وعلم الفلك، حاصلاً على المال اللازم لتلبية احتياجات معيشته ومصاريف دراسته من إعطاء دروس خاصة لأبناء العائلات الغنية وبذلك استطاع أن يكون صداقات قوية مع أفراد الطبقة الارستقراطية، حتى انقطع عن إكمال دراسته سنة ١٨٣٠م، ورغم حبه الشديد للفتاة فانى جريل التى تعرف عليها سنة ١٨٢٨م واستمرت علاقته بها لخمس سنوات على أمل إتمام الزواج إلا أن عائلتها الغنية رفضت هذه العلاقة تماماً لظروفه المادية الصعبة ومنعت الفتاة من لقائه أو مراسلته فكان فى ذلك صدمة عاطفية كبيرة له لم ينسها أو يتعاف منها طوال حياته، وذلك رغم أنه تزوج سنة ١٨٣٧م من بائعة قيعات النساء وابنة ضابط عسكرى متقاعد فقير تدعى أميليا موهوبت والتى سبق وتعرف عليها قبل زواجهما بسنتين، مستمرأ فى كسب معيشته بإعطاء الدروس الخاصة وبيع بعض لوحاته المصورة حيث لم يجد عملاً مناسباً آخر، وقد تعلم شتيفتر مبادئ الرسم الأولى على يد الفنان جورج ريزلمير أثناء فترة دراسته المبكرة إلا أنه لم يتلق تدريباً أساسياً للرسم بالألوان الزيتية، فكان بصفة عامة فناناً هاوياً ذاتى التعلم معتمداً على موهبته الفطرية للرسم معلماً نفسه بنفسه فصور العديد من المناظر الطبيعية منذ سنة ١٨٢٠م محاولاً أسر اللحظة العابرة للطبيعة فى لوحات مصورة تظهر فيها عاطفته الحساسة، وإن كانت لوحاته الأولى يظهر فيها كثير من البساطة والسذاجة حتى استطاع أن يطور أسلوبه تدريجياً منذ سنة ١٨٣٥م بأسلوب خاص به وعرض لوحاته فى معارض فينا فى سنوات ١٨٣٩، ١٨٤٠ و ١٨٤٢م، وبدأ اهتمامه يتحول للكتابة منذ سنة ١٨٤٠م عندما نشر أولى قصصه فى تلك السنة فتحسن وضعه إلى حد ما وبدأت الشهرة تعرف طريقها إليه، فكرس أغلب وقته بعد ذلك للكتابة معتمداً على روحه التأملية وفهمه الحساس للطبيعة وخياله الغنى الخصب، فخرجت كتاباته وكتبتها لوحات مرسومة تصور البيئة المحيطة وتصف ألوان الطبيعة، ذلك لأنها كتبت بيد رسام.

ومع اندلاع الانتفاضات الثورية التى ملأت شوارع فينا بالاضطراب والعنف سنة ١٨٤٨م تورط شتيفتر فى حوارات ساخنة ومناقشات حادة حول دور التعليم وأهميته، وعرض خدماته على الحكومة الإقليمية للنمسا العليا محاولاً الحصول على وظيفة معلم فتم تعيينه فى سنة ١٨٥٠م مفتشاً على المدارس الابتدائية للنمسا

العليا فانقل من فينا إلى لينز، إلا أن دفاعه للمثالي عن الإصلاح التربوي ورغبته في التغيير الجذري للتعليم على أسس وقواعد ثابتة بدلاً من القوضى أجهضت من قبل معارضيه من أصحاب السلطة التربوية مواجهاً صعوبات شديدة في تحقيق أهدافه التي أرادها، حتى أجبر في النهاية على التقاعد سنة ١٨٦٥م ليعانى إيجاباً شديداً جداً زاد من حدته زواجه غير السعيد نتيجة لعدم إيجاب زوجته فقد كان محباً للأطفال فتبنى ثلاث بنات من أبناء أخت زوجته، إلا أن إحداها هربت وهى لا تزال فى العاشرة من عمرها بينما انتحرت بنت أخرى بإغراق نفسها فى نهر الدانوب سنة ١٨٥٩م وتم العثور على جثتها طافية على سطح ماء النهر بعد أربعة أسابيع من اختفائها، ليشعر شتيفت حينذاك بحسرة لا توصف وألم لا مثل له، ولم تمض فترة طويلة حتى أصابه قدر كبير من الاكتئاب والإحباط بعد الانهيار الشديد فى صحته سنة ١٨٦٣م نتيجة لإصابته بتليف الكبد، فبدأ يعانى للضعف العام فكان مرضه أحد أسباب تقاعده، وبدأت تصرفاته تتسم بالغرابة شاعراً بالضيق والمرارة فلم يعد يبالي بشئ أو يهتم بأحد خاصة وأنه أصبح يعانى نقص المال وضيق ذات اليد بالرغم من تحمل زوجته لظروفه الصعبة إلا أن هواجس إصابته بمرض السرطان الفتاك بدأت تراوده من حين لآخر، ومع زيادة حدة المرض عليه سنة ١٨٦٧م بدأ عقله يختل وتصرفاته تهتز فأثر أن ينهى حياته بيده قبل أن يقضى عليه المرض أو يقع صريع الألم فقطع رقبته بشفرة حلاقة حادة أصابت حنجرته بجرح قطعى غائر فى ليلة الخامس والعشرين من يناير سنة ١٨٦٨م ليسقط على الأرض ساجداً فى بركة من الدماء الغزيرة، ورغم محاولة إنقاذه إلا أن هذه المحاولة لم تفلح ليموت شتيفت بعد يومين منتحراً بطريقة شنيعة مفزعة يعانى انهزام الذات وانكسار النفس، مصوراً فى حياته العديد من اللوحات الفنية وكتباً الكثير من القصص الروائية والتي وجدت شعبية فى حياته وأهملت إلى حد كبير بعد وفاته.

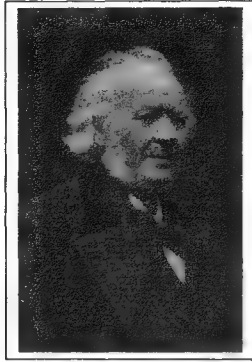
ومن أهم لوحاته: لوحة منازل بضواحي فينا سنة ١٨٣٩م (صورة رقم

((٢٤)).

Honoré Daumier

(١٨٠٨ - ١٨٧٩م)

هونوريه دوميه

١٩

صاحب ريشة جريئة حرة رسم بها معاناة البسطاء والفقراء، وعَرَى
بها المجتمع البرجوازي من عباءة النزاهة والشرف، كما استخدمها
في كشف فساد الحكم ونواقصه.. فكان دوميه بجانب كونه رساماً
بارعاً كان أيضاً واحداً من أهم وأعظم رسامي فن الكاريكاتير الذين استخدموا فنهم
لانتقاد المجتمع وإظهار عيوبه.

كان

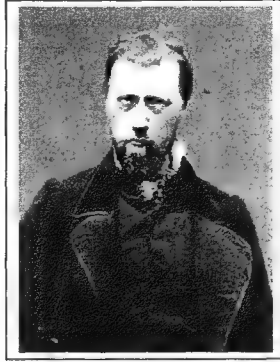
وهونوريه دوميه فرنسي ولد في السادس والعشرين من فبراير سنة ١٨٠٨م
بمرسيليا لأب يعمل في صناعة الزجاج مولع بالشعر والأدب يقرض الشعر
الكلاسيكي فقاد طموحه للسفر إلى باريس في سنة ١٨١٤م متطلعاً إلى النجاح
والشهرة من خلال نشر قصائده الشعرية هناك، ولحقه دوميه وهو ابن الثامنة
بصحبة أمه بعد ذلك بسنتين تقريباً، إلا أن صعوبة الحياة في العاصمة الفرنسية
أرهقت كاهل الأب الذي كان مخدوعاً بموهبته الشعرية فعانى الأمرين دون فائدة
وجلب لعائلته الفقر والتعاسة، وشيئاً فشيئاً خارت قواه ولم يعد يستطيع توفير نفقات
المعيشة الضرورية بعد أن تراكت عليه الديون فألحق ابنه للعمل وهو لا يزال

طفلاً صغيراً لعله يساعد في دخل الأسرة، فعمل أولاً ساعياً بمكتب أحد المحامين فاطلع دوميه على قضايا الناس البؤساء المطحونين وقرأ في وجوههم المأسى والآلام فتعاطف معهم وكره القضاة القساة خاصة المرتشين والمحامين المرائين المنافقين حتى قرر ترك العمل لأنه اعتبره غير شريف، ثم عمل بائعاً بإحدى المكتبات لكنه لم يوفق في هذا العمل الجديد أيضاً فقد طرده صاحب العمل عندما رآه يقرأ أحد الكتب، فأصابه الضيق وملكه اليأس.. إلا أن عبقريته الفنية كانت جليلة واضحة لكل من يشاهد تخطيطاته ورسوماته الأولية فاحتضنه صديق الأب الرسام وعالم الآثار أليكساندر لينوار وأدخله إلى مرسمه في سنة ١٨٢٢م ليتعلم قواعد الفن ومبادئ الرئيسية، فساعدته موهبته الفطرية للرسم والتصوير على التقدم في هذا المجال بخطوات واسعة راسخة، فدخل في السنة التالية إلى الأكاديمية السويسرية وتردد في أوقات فراغه على متحف اللوفر لرسم كثير من مقتنياته وتعلم في سنة ١٨٢٨م أساليب الطباعة الحجرية حتى أتقنها تماماً، فعمل في الدعاية والإعلانات للجرائد ودور النشر الصغيرة واتخذ من هذا الفن حرفة يتعيش منها وسرعان ما انضم إلى فريق مجلة الكاريكاتير الهزلية الساخرة سنة ١٨٣١م وبدأ رسم العديد من الرسوم الساخرة في حملة استهدفت فساد الدولة وأقطاب الحكم الفاسد في فرنسا آنذاك حتى تهكم على الملك لويس فيليب في رسم هجائي لاذع مما أغضب الملك فصدرت الأوامر العليا بالقبض عليه فاعتقل سنة ١٨٣٢م وقدم للمحاكمة التي حكمت عليه بالسجن ستة أشهر ودفع مبلغ مالي كغرامة مع لفت نظره بالكف عن التطاول على الملك، فاكتمت شعبية عريضة إلا أن هذه المجلة قمعت وأغلقت أبوابها سنة ١٨٣٥م فانضم دوميه للعمل بمجلة أخرى مستمراً في الرسم بطريقته الهجائية الساخرة للنظام السياسي والحكومي في البلاد، إلى أن فرضت الرقابة على الصحف عام ١٨٣٦م فاتجه إلى تصوير آلام ومشاكل الناس البسطاء ومهاجماً الطبقة البورجوازية ومظهراً لنفاص المجتمع الفرنسي، حيث هجا في رسوماته التي بلغت أكثر من أربعة آلاف رجال الدولة ورجال الأعمال والسياسيين والمحامين وحتى الأساتذة والأطباء من المنافقين والوصوليين مطالباً بالعدل وعودة الأخلاق الأصيلة، كما أظهر في لوحاته المصورة التعساء والبؤساء والفقراء والمطحونين والمهمشين والمعدمين في حياتهم الاجتماعية الواقعية اليومية برسوم تهكمية منتقدة المجتمع الفرنسي كما في لوحة الشحاتون سنة ١٨٤٥م، ولوحته الشهيرة عربية الدرجة الثالثة سنة ١٨٦٣م، متشبهاً في الدفاع عن ينتمي إليهم من الكادحين المكافحين.

ومع كل هذه الأعمال إلا أنه كان دائماً يعاني ضيق ذات اليد وهو الذى كان يستطيع أن يجمع ثروة ضخمة لو أنه ارتقى فى أحضان طبقة الأغنياء والميسورين، بل إنه أدار لهم ظهره فى سبيل الحق الذى كان ينشده، وقد زاد من حالته سوءاً أن استغنت عنه المجلة التى كان يعمل بها وهو فى الثانية والخمسين من عمره بعد حوالى ربع قرن من العمل بها بحجة أن الجمهور لم يعد بحاجة إلى رسومه الانتقادية الساخرة، فذاق مرارة نكران الجميل وبدأ الهم والحزن يتسرب إلى قلبه وهو الذى أفنى شبابه فى العمل فى سبيل رفعة مجتمعه ووطنه، كما لم يلق دوميه فى حياته الشهرة التى يستحقها وذلك حتى تم تنظيم معرض لأعماله سنة ١٨٧٨م قبل موته بسنة واحدة فقط فأدرك جمهور الفن ومحبيه مدى عظمة هذا الفنان ولقب بمايكل أنجلو الكاريكاتير وكرمه الحكومة الفرنسية آنذاك، إلا أن الوقت كان قد فات فقال حينئذ فى يأس وانكسار "إننى أصبحت فى سن لم يعد للتركيم فيها أى قيمة لدى"، فقد بدأ المرض يضعف جسمه كما انقطع رزقه وفقد بصره وغلبه الفقر وأعياء الزمن حتى مات فى العاشر من فبراير سنة ١٨٧٩م وهو فى السبعين من عمره واهناً عجوزاً فى كوخ صغير أهداه إليه صديقه الفنان كورو بعد أن طرده من منزله عندما عجز عن دفع إيجاره، وهو الذى أثرى عالم الفن بأكثر من أربعة آلاف لوحة مطبوعة وثلاثمائة لوحة مائية وزيتية وثمانمائة رسم وقراءة ألف نقش خشبي ونحت فى أكبر متاحف العالم مثل اللوفر والمتروبوليتان.

ومن لوحاته الشهيرة: لوحة المسافرين الليليون سنة ١٨٤٢-١٨٤٧م،
ولوحة الجمهورية سنة ١٨٤٨م (صورة رقم ٢٥))، ولوحة محاميان سنة ١٨٥٥-
١٨٥٧م، ولوحة الانتفاضة سنة ١٨٦٠م، ولوحة فى الكنيسة سنة ١٨٦٠م، ولوحة
فى المسرح سنة ١٨٦٠-١٨٦٤م، ولاعبى شطرنج سنة ١٨٦٣-١٨٦٧م.

جوهان بارثولدا جونجكيند (١٨١٩ - ١٨٩١م) Johan Barthold Jongkind

هو

"أبو المنظر الطبيعي الحديث" كما كان يدعوهُ الرسام الفرنسي الشهير إدوارد مانيه، فقد كان سيد الرسم الطبيعي خاصة المناظر البحرية، وذلك بلا شك نتيجة لتأثير طفولته وشبابه عليه اللذين قضاهما في ميناء فلارنجين غرب ميناء روتردام بهولندا، حيث كان أبوه يعمل جابي ضرائب في ذلك المكان، وقد ولد جونجكيند بهولندا في الجزء الشرقي منها وكان الابن الثامن بين عشرة أطفال، ورغم التحاقه بالمدرسة إلا أنه لم يستطع إكمال تعليمه الذي تركه سنة ١٨٣٥م ليعمل كاتباً، ومع موت أبيه سنة ١٨٣٦م قرر السفر إلى لاهاي لحضور دروس الرسم بأكاديمية للفنون هناك حيث تدرّب تدريبه الأول على يد الفنان الكبير أندريس شيلفهورست سنة ١٨٣٧م، والذي كان بارعاً في رسم المناظر الطبيعية بدقة وجمال لا نظير لهما، وظل جونجكيند بلاهاي حتى سنة ١٨٤٥م مستغرقاً في رسم مواضيع الطبيعة الكلاسيكية المستوحاة من بلاده مثل الموانئ والمراكب وطواحين الهواء حتى انتقل إلى باريس في مارس سنة ١٨٤٦م بدعوة من الفنان الفرنسي الشهير أوجين إيزابي لينضم إلى مرسمه بباريس، لتصبح باريس مصدراً جديداً لإلهامه الفني، فتطورت لوحاته وامتألت بألوان جديدة

وتوزيع قوى للضوء، فرسم بجانب المناظر الطبيعية لوحات أخرى من المشاهد اليومية بدقة ملاحظة شديدة، ورغم رفض الصالون الرسمي للعديد من لوحاته إلا أن الصالون منحه في سنة ١٨٥٢م وساماً من الدرجة الثالثة ليرجع إلى هولندا في سنة ١٨٥٥م بعد موت أمه في ذلك العام، ويعود مرة أخرى لرسم المناظر التقليدية الطبيعية الهولندية، وقد عانى في تلك الفترة ضيق النفس والاكتئاب فقرر العودة إلى باريس في سنة ١٨٦٠م.. وهناك قابل الرسامة الهولندية السيدة جوزيفين فيسير ذات الشخصية القوية والتي وقفت بجانبه وساعدته بإخلاص للتغلب على مشاكله وأزماته، فقد كان جونجكيند يمر باضطرابات نفسية عديدة نتيجة لإدمانه الخمر وانغماسه في حياة الليل الباريسية بالإضافة لإفلاسه الدائم وحاجته التي لا تنتهي للمال، وقد قام أصدقائه بمحاولات عدة لمساعدته وعلى رأسهم تاجر اللوحات بير مارتن والذي كان حريصاً على بيع لوحاته لتحقيق الاستقرار له وإيعاده عن حياة الليل الصاخبة، وبالفعل بدأ جونجكيند بجنى سمعة جيدة لفنه في فرنسا خاصة من الشباب، فرسم عدداً كبيراً من اللوحات الرائعة كان أهمها لوحته ضوء قمر في روتردام والتي قدمها للصالون الرسمي في سنة ١٨٧٣م متوقفاً الحصول على وسام رفيع على لوحته إلا أن الصالون رفض اللوحة، فأصيب بخيبة أمل كبيرة وقرر عدم التقدم بأى لوحة لهذا الصالون الفنى مرة أخرى.

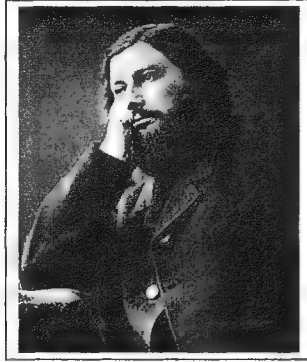
ورغم ظهور الحركة للتأثيرية في ذلك الوقت إلا أن جونجكيند لم يشترك في معرضهم الأول بل تبعهم فيما بعد، وهو ما يفسر عدم اكتسابه بريق شهرة أصدقائه الانطباعيين، إلا أن أعماله الفنية سرعان ما اكتسبت برداء الانطباعية بأسلوبه الخاص ذي التأثيرات الخفيفة وهو ما جذب له عدداً كبيراً من المعجبين ويسر له شهرة نمت أكثر وأكثر في السنوات العشر الأخيرة من عمره، وهى الفترة التي كانت تنسم أيضاً بالقلق والاكتئاب الشديد والحزن والذعر من كل شئ في الحياة، فعاد مرة أخرى للإفراط في شرب الخمر حتى أصبح كأس الخمر لا يكاد يفارق يده، فعانى الاضطرابات العقلية والمشاكل النفسية فتم إدخاله مصحة للأمراض العقلية، إلا أن حالته ازدادت سوءاً حتى مات بالمصحة في فبراير سنة ١٨٩١م.

من لوحاته: لوحة نهر السين وكاتدرائية نوتردام بباريس سنة ١٨٦٤م (صورة رقم ٢٦))، ولوحة في هولندا - مراكب قرب للطاحونة سنة ١٨٦٨م، ولوحة مشهد ميناء في هولندا سنة ١٨٦٨م، ولوحة ميناء على ضوء القمر سنة ١٨٧١م.

Gustave Courbet

(١٨١٩ - ١٨٧٧م)

جوستاف كوربيه

٢١

كانت شخصيته الثورية الحادة سبباً في معاناته طوال حياته وحتى مماته، فقد ثار أول ما ثار على رغبة أبيه الذي كان يريد له رجل قانون فاختار طريق الرسم والتصوير، وعندما أصبح فناناً ثار على أساليب الفن القائمة في ذلك الوقت، كما تعاطف أثناء مشواره حياته مع الحركات الثورية التي كرست جهدها لإنهاء الملكية الفرنسية حتى عوقب لنشاطه السياسي ليموت هارباً يعاني الفقر والوحدة والحرمان.

والبداية عندما ولد جوستاف كوربيه في العاشر من يونيو سنة ١٨١٩م بقرية أورنانس بشرق فرنسا قرب الحدود السويسرية لعائلة ميسورة الحال فكان أبوه مزارعاً يمتلك مزارع عنب في قرية صغيرة تبعد قرابة ثمانية أميال عن أورنانس وكان أكبر أخوته الأربعة وعندما بلغ العشرين من عمره أرسله أبوه إلى باريس سنة ١٨٣٩ لدراسة القانون عليه يصبح محامياً ناجحاً، إلا أن الابن اتجه لفن الرسم وتعلق به وتردد على متحف اللوفر مستنسخاً العديد من لوحات عظماء الفن أمثال رمبرانت وديلاكروا بدقة ومهارة عالية وسرعان ما صارح أباه برغبته في الاتجاه

إلى الرسم فوجد للقبول والرضا من أبيه الذى كان دائماً ما يحترم رغبات ابنه تاركاً له اختيار مصيره على أن يتحمل تبعات اختياره، فكان مؤمناً أن ابنه إذا سار فى الطريق الذى أراده ربما يصبح فى يوم من الأيام فناناً عظيماً بدلاً من محام بسيط لا يعرفه أحد، ولم يكتف الأب بالموافقة فقط وإنما ساندته ووقف بجواره لتحقيق غايته لدرجة أنه أبدى كامل استعداد له لبيع أرضه ومزارعه وحتى البيت الذى يأويهم فى سبيل مساعدة ابنه، وأمام كل هذا التشجيع سار كوربيه فى الطريق الذى اختاره لنفسه دون أن يحمل هم تدبير المال اللازم لدراسته وبالتالي استطاع أن يكرس نفسه تماماً للفن وتعلمه وممارسته على النحو الذى يرضيه، فنار على الموضوعات الشائعة فى ذلك الوقت والمقتبسة من التاريخ أو موضوعات المدرسة الرومانتيكية، واتجه إلى الموضوعات المستقاة من الحياة اليومية الواقعية بصراحة وجراحة فى تحد واضح لمبادئ الرومانسية والأفكار الأكاديمية فى الفن، وهو ما جعله زعيم المدرسة الواقعية بلا منازع، وإن كانت رؤيته الفنية قد جلبت عليه سخط النقاد وجمهور الفن فى تلك الفترة، ورغم أنه قد عرض أولى لوحاته وهى لوحة رجل وكلبه والتى أنجزها سنة ١٨٤٢م فى صالون سنة ١٨٤٤م إلا أن جميع لوحاته التى تقدم بها بعد ذلك للصالون رفضت وذلك لثلاث سنوات متتالية بحجة أن أسلوب هذه اللوحات غير مألوف، حتى سُمح لجميع الفنانين بالاشتراك فى صالون سنة ١٨٤٨م فتمكن من عرض بعض لوحاته به.

وقد أدت حياة باريس الصاخبة والنقد المستمر للوحاته من جانب جمهور الفن إلى إرهابه الشديد فقرر التخلص من توتره بالعودة لمسقط رأسه ليعرض بعض الوقت فزار عائلته فى أورنانس سنة ١٨٤٩م ورسم أعظم لوحاته وهى محطمو الصخور والتى صور فيها رجلاً عجوزاً وصبيًا يعملان فى تكسير الأحجار فى مكان ريفى قاحل وبأسلوب واقعى صريح فأنارت عليه هذه اللوحة رأى العام آنذاك واتهم كوربيه بالميويل الاشتراكية لأن موضوعه يصور الطبقة العاملة التى تعاني العبودية والفقر، كما رسم لوحته الشهيرة بعد العشاء فى أورنانس والتى فازت بميدالية فى صالون سنة ١٨٤٩م وهو ما مكّنه من عرض لوحاته بعد ذلك فى صالونات السنوات المقبلة دون عرضها على هيئة التحكيم، ثم جاءت لوحته دفن فى أورنانس والتى عرضها فى صالون سنة ١٨٥٠م تتويجاً لأسلوبه الواقعى الصريح والتى أزعجت أيضاً النقاد وباقي مصوري الصالون واتهم من جديد باعتناقه للأفكار الاشتراكية، ومع ذلك لم يتراجع كوربيه عن أسلوبه الفنى الذى اختاره وآمن به رغم كل الهجوم الذى لقيه فقد رفضت هيئة التحكيم عرض لوحته

الكبيرة مرسم الرسام (صورة رقم (٢٧)) فى صالون سنة ١٨٥٥م الذى أقيم فى قصر الفنون تحت رعاية نابليون الثالث، واستمرراً فى التحدى عرض كوربيه لوحاته فى معرض خاص بتمويل من أحد أصدقائه بجوار قصر للفنون أسماه جناح الواقعية.

ومع نهاية سنة ١٨٦٠م اتجه كوربيه لرسم سلسلة من اللوحات الجنسية والعارية والتي صور فى بعضها أعضاء النساء التتاسلية وهى اللوحات التى كانت مثار جدل واسع ونقد لاذع، ومن أهم هذه اللوحات لوحة امرأة مع بغاء، والنائمات، فقد اعتبر النقاد أن كثيراً من لوحاته تمثل إهانة للمشاهدين، فقد كانت النساء من زوار المعرض يستدرن من الاشمزاز، بينما كان كثير من الرجال يستهجن اللوحات ويحركن أكتافهن تعبيراً عن عدم الرضا بينما كان الشباب من زوار المعرض يضحكون بصوت عالٍ ويحاولون إحراج الفتيات، وهو ما دعا رجال الشرطة إلى إبعاد كوربيه عن المعرض حتى لا يتعرض لهجوم المعارضين، وقد سبق وأن أثار إحدى لوحاته نابليون الثالث فضرب اللوحة بسوطه فمزقتها.

ومع كل هذا النقد والمعارضة الشديدة لموضوعاته لم يتراجع كوربيه عن أسلوبه الواقعى والذي جذب إليه كثير من شباب الفنانين فى ذلك الوقت وأصبح هو زعيم هذه النزعة بلا منازع، كما حظيت لوحاته الواقعية الصريحة التى تعرض مشاكل المجتمع الفرنسى لتقدير رجال الفكر والأدب وإعجاب أهل الفن فزاد ذلك من شهرته وبزوغ نجمه مما حدا بالإمبراطور نابليون الثالث نفسه أن ينعم عليه بوسام الشرف تقديراً له، إلا أن كوربيه رفض تسلم هذا الوسام ثاراً لكرامته التى سبق وأن أهانها الإمبراطور عندما مزق لوحته بسوطه، فزاد ذلك من شعبيته بين المعارضين لنظام الحكم، ومع اندلاع الحرب الفرنسية البروسية سنة ١٨٧٠م وسقوط الإمبراطورية الفرنسية الثانية وإعلان الجمهورية الثالثة فى الثامن عشر من مارس سنة ١٨٧١م تم انتخاب كوربيه رئيساً لاتحاد الفنانين، كما صوتت للجنة الثورية التى حكمت للمدينة آنذاك بهدم عامود ساحة فاندم الذى كان قد أقيم على يد نابليون الأول واعتبراً رمزاً للإمبراطورية الأولى والثانية، ونفذ كوربيه ذلك القرار فى السادس عشر من مايو، إلا أن تلك اللجنة الثورية تم القضاء عليها فى الثامن والعشرين من مايو على يد جيش فرساي للموالى لنابليون الثالث، وتم اعتقال جميع زعمائها والمشاركين بها وإعدامهم أو سجنهم، فتم اعتقال كوربيه فى السابع من يونيو مختبئاً فى منزل أحد أصدقائه، كما تم تفتيش مرسمه ومصانرة جميع ما وجد به من أعماله الفنية والتي بلغت نحو ١٠٦ لوحات وبعض متعلقاته

كما تم التحفظ على المرسوم والختم على بابيه، فقد اتهم بمسؤوليته الكاملة عن هدم عامود ساحة فانودوم رغم أنه لم يكن صاحب القرار، وحوكم أمام مجلس فرساي العسكرى فى الثانى من سبتمبر سنة ١٨٧١م الذى أدانته وحكم عليه بالسجن لسنة أشهر وبغرامة خمسمائة فرنك، وقد حاول كوربيه وهو فى سجنه أن يرسم باريس من نافذة السجن لكن السجن منعه من ذلك باعتباره لم يودع السجن للنزهة أو للتمتع بجمال المدينة، ولم ينته الأمر عند ذلك بل صدر قرار بإلزام كوربيه بدفع جميع نفقات إعادة بناء العامود والتي بلغت أكثر من مائتى ألف فرنك وهو مبلغ كبير جداً كان من المستحيل عليه تدبيره، فهرب فى الثالث والعشرين من يوليو سنة ١٨٧٣م بمساعدة بعض أصدقائه إلى سويسرا.. وكان دائماً ما يشعر بالوحدة وعدم الأمان فأفرط فى شرب الخمر مما أدى إلى إصابته بتليف الكبد وبدأت صحته تضعف بشدة، فأصيب بداء الاستسقاء كما أصيب بالبواسير، ومع كل تلك الأمراض لم يذهب إلى طبيب أو يتناول أى دواء، فكان قد ضاق بالحياة وزهد فيها لينهار تماماً ويسقط ميتاً بعد بضعة أيام فقط من علمه ببيع جميع محتويات مرسمه بباريس فى مزاد عام ليفارق الحياة وحيداً هارباً حزناً فى الحادى والثلاثين من ديسمبر سنة ١٨٧٧م وهو فى الثامنة والخمسين من عمره بعيداً عن موطنه الذى أحبه من كل قلبه وملك عليه روحه وعقله.

من لوحاته الشهيرة: الأرجوحة سنة ١٨٤٤م، شابات للقرية سنة ١٨٥١ - ١٨٥٢م، المستحمون سنة ١٨٥٣م، المصارعون سنة ١٨٥٢ - ١٨٥٣م، ثعلب فى الثلج سنة ١٨٦٠م.

Dante Gabriel Rossetti

(١٨٢٨ - ١٨٨٢م)

دانتي جابريل روزسيتي

٢٢

لم يكن الفنان الإنجليزي دانتي جابريل روزسيتي رساماً بارعاً فقط وإنما كان أيضاً شاعراً بليغاً ومترجماً حاذقاً، ولد بلندن في الثاني عشر من مايو سنة ١٨٢٨م لأب إيطالي نفى من نابولي لنشاطه السياسي ضد الحكم الملكي هناك، فلجأ إلى لندن وتزوج من فرانسيس بولدوري الإنجليزية والتي كان يكبرها بسبع عشرة سنة، وكان الأب على درجة ثقافية عالية فكان كاتباً ومفكراً ورجل علم، أما الأم فكانت سيدة مثقفة ومعلمة سابقة والذان تعاونوا بإخلاص في تربية أبنائهم، فجاء النضج الثقافي للأبناء مبكراً حيث كانوا دائماً ما يستمعون إلى حوار أبيهم وأهمهم في مواضيع الفن والأدب والسياسة، وبالتالي كان النجاح حليف جميع الأبناء، فالابنة الكبرى ماريا مؤلفة والابن وليم مايكل ناقد فني ودانتي رسام وشاعر ومترجم والابنة الصغرى كريستينا شاعرة، كما أقتنوا جميعاً اللغتين الإنجليزية والإيطالية بطلاقة، فكان الأب يتكلم مع أبنائه بالإيطالية بينما كان حوار الأبناء مع أهمهم بالإنجليزية، ورغم أن الأب لم يكن واسع الثراء إلا أنه كان حريصاً على أن يوفر لأسرته حياة كريمة حتى ضعف بصره وتدهورت صحته فاضطربت حياة الأسرة إلى حد ما، فعمل دانتي للمساعدة في أعباء الأسرة وبعد

أن أكمل تعليمه العام في الرابعة عشرة من عمره تردد في اختيار الطريق الذي سوف يسلكه في حياته بين الشعر والرسم، حتى حسم الأمر والتحق بمدرسة رسم بوسط لندن ثم التحق بالأكاديمية الملكية سنة ١٨٤٥م، إلا أن موهبته الأدبية والشعرية كانت تراوده من حين لآخر فقرأ كتباً أدبية وشعرية كثيرة جداً وبدأ بالفعل ينظم الشعر، وسرعان ما استاء روزيقي من نظام الدراسة بالأكاديمية التي اعتبرها روتينية تكرارية عديمة الفائدة، فتركها ودرس على يد الرسام فورد مادوكس براون الذي أرسل له برسالة مهذبة رقيقة يرجوه ليقبله طالباً عنده، إلا أن براون صاحب الشخصية الحساسة المرتابة خشى من أن تكون الرسالة رسالة نفاق ورياء فتردد في قبوله، حتى وافق في النهاية بعد أن تأكد من موهبته، ورغم ذلك ثار روزيقي أيضاً على أسلوب معلمه وتركه بعد أن أصبحا صديقين، ثم انضم بعد ذلك لمدرسة الفنان ويليام هولمان هانت سنة ١٨٤٨م وأسس في نفس السنة وهو في العشرين من عمره مع سبعة من الرسامين والشعراء والنقاد الإنجليز جماعة فنية أطلقوا عليها اسم ما قبل الرفائيلية هدفت إلى إصلاح الفن الإنجليزي الذي افترق إلى الأصالة والجدد والحساس راغبين في العودة إلى التفاصيل الدقيقة والألوان الكثيفة والتراكيب المعقدة للرسامين الإيطاليين الأوائل من جيوتو إلى ليويناردو، فرسم العديد من اللوحات لمواضيع مستوحاة من العهد القديم والعهد الجديد وأساطير القرون الوسطى، وفي نفس الوقت ترجم أيضاً عدداً من أعمال الشعراء الإيطاليين من القرون الوسطى، كما نظم شعراً خاصاً به.

إلا أن لوحاته التي عرضها سنة ١٨٥٠م نالت نقداً حاداً على أسلوبه الفني الرصين والعيوب التقنية في أسلوبه الناتج عن خبرته القليلة، فلم يستطع أن يستمر في أسلوبه وانسحب من المعارض العامة وتوقف عن الرسم بالزيت واتجه للرسم بالألوان المائية بعد أن شعر أن عيوب لوحاته التقنية أقل ظهوراً في الألوان المائية إلى جانب أن هذه اللوحات أسهل في البيع، وقد تعرف روزيقي في سنة ١٨٥٠م على الفنانة إليزابيث سيدال العاملة في محل لبيع قبعات النساء فيهره جمالها الخلاب وروحها الخفيفة وشخصيتها اللطيفة، ورغم أنها كانت نموذجاً للرسم من قبل أعضاء جماعته الفنية إلا أنها ارتبطت به على نحو خاص وأصبحت ملهمته ونموذجه في العديد من لوحاته المصورة وظهر في رسوماته لها ود وغرام ونشأت بينهما علاقة حب خاصة، ورغم أنهما عاشا مع بعضهما من سنة ١٨٥١م إلا أنهما لم يتزوجا إلا في سنة ١٨٦٠م بسبب مرضها والصعوبات المالية التي كانت تلاحقه وخوفاً من تحمل مسؤولية أسرة، إلا أن مرضها بالتهاب الأعصاب زاد

بشكل كبير لمتوت بعد عشرين شهراً فقط من زواجها وذلك بعد عدة أشهر من وضعها طفلة ميتة في مايو سنة ١٨٦١م، وكان موتها نتيجة لتعاطيها جرعة زائدة من عقار اللودانم المخدر وذلك في العاشر من فبراير سنة ١٨٦٢م بعد أن تناولت العشاء مع زوجها في أحد المطاعم، لتشعر بالآلام شديدة بعد عودتها إلى البيت فتعاطت جرعة هائلة من العقار المخدر لمتوت أثناء نومها ليلاً، وقد اعتقد زوجها في بادئ الأمر أنها في غيبوبة حتى تبين له موتها، ورغم أن الشكوك دارت حول انتحارها المتعمد ودار تحقيق لتبين حقيقة الأمر إلا أن ذلك الأمر لم يثبت واعتبر القاضي أن موتها جاء عن طريق الخطأ في تناول الجرعة.. ونتيجة لموتها المأساوى ملأ الحزن قلب روزسيتى وسيطر عليه الهم والغم مما جعله يدفن مع زوجته في تابوتها قصائده الشعرية التي لم تنشر بعد، وانطبعت لوحاته برمزية الموت، وكانت أهم لوحاته أشهر لوحة بيتا بيترىكس (صورة رقم ٢٨))، وأصبح تصويره للنساء يظهر فيه القلق والتوتر، كما انزوى عن الناس في بيت بعيد عاش فيه مكتئباً يعاني الأرق والفقر في الحياة، وأصابه الهوس ببعض الحيوانات الغريبة مثل حيوان الوميت الاسترالى، الذى كان يقضى الساعات الطوال أمامه في حديقة حيوان لندن، بل ويطلب من أصدقائه مقابلته هناك حتى استطاع في سبتمبر سنة ١٨٦٩م أن يحصل على حيوانين من هذا النوع الغريب ليربيهما في حديقة منزله، وفي بعض الأحيان كان يسمح لهما بتناول الطعام على مائدة طعامه والنوم على منضدة العشاء، حتى ضاق جيرانه من الإزعاج الناتج عنهما خاصة وأنه ألحق بهما بعض الحيوانات الأخرى مثل الكنغر وبعض الطيور مثل البوم والبيغاوات وطاووس وبعض الأرانب والسحالي وحتى حمار وثور وعدد من الحيوانات المختلفة الأخرى في محاولة لتكوين حديقة حيوان صغيرة بمنزله، وكان القانون يمنع إبقاء هذه الحيوانات الغريبة في المساكن منعاً للضوضاء وإزعاج الآخرين.

ورغم حزن روزسيتى على فراق زوجته الحبيبة إلا أنه وقع في علاقة مشينة مع السيدة جين زوجة صديقه وليام موريس والتي كان يرسمها كنموذج للوحاته فتطورت علاقتهما بشكل سريع حتى وقعا في الخطيئة، كما ارتبط أيضاً بعلاقة جنسية مع مديرة منزله وربما مع عدد من النساء اللاتي كان يرسمهن، وقد قل إنتاج روزسيتى من اللوحات المائية تدريجياً وعاد مرة أخرى للرسم بالزيت، حتى قرر فى ذلك الحين نزولاً على نصائح بعض أصدقائه وبمساعدهم استرجاع قصائده المدفونة، فنبش قبر زوجته الميتة خلسة واستخرج قصائده ونشرها سنة

١٨٧٠م والى كانت موضع خلاف شديد ونقد عنيف وهجوم وحشى، وهو ما أثر عليه بقوة بالإضافة لبعد السيدة جين عنه وقطعها لعلاقتها، فأفطر فى شرب الكحوليات لدرجة الإدمان بعد أن عانى الاكتئاب والضيق وأصبح غير متزن، مذعوراً من أى شئ دائم القلق والتوتر، كما لازمه الصداق وضعف بصره فتعاطى مخدر الكلورال وأفطر فيه، وبدأت تنتابه هلاوس سمعية فيسمع أصواتاً مختلفة على غير هدى حتى انهار تماماً وحاول الانتحار فى الثامن من يونيو سنة ١٨٧٢م باسكتلندا بتعاطى كمية كبيرة من اللودانم محاولاً الموت بنفس الطريقة التى ماتت بها زوجته، إلا أن محاولة انتحاره فشلت، ومع ذلك لم يتعاف أو يستعد صحته وإنما زادت حالته سوءاً على سوء خاصة بعد انغماسه فى تعاطى المواد المخدرة مثل المورفين واللودانم والكلورال والذى كان يضعه على الويسكى والبراندى ويستجرعه بنهم وشراهة، ففقد وسامته وزاد وزنه وسقط شعر رأسه وغشيه خوف من فقد بصره كما حدث لأبيه وانعزل عن الناس تماماً رغم استمراره فى الرسم، وشخص الأطباء حالته بتوتر عصبى واضطراب عقلى واعتبره البعض مجنوناً، ورغم أنه كان يتعاطى عشر حبات من الكلورال فى اليوم إلا أن هذا العدد زاد بشكل كبير جداً قبل موته لدرجة أنه كان يفتخر بأنه يتعاطى مائة وثمانين حبة فى اليوم الواحد، حتى وقع ميتاً فى التاسع من أبريل سنة ١٨٨٢م على أثر مرضه بالفشل الكلوى وذلك فى ليلة عيد الفصح وهو فى الثالثة والخمسون من عمره فى بيت ريفى بمدينة بيرتشينجتون الساحلية التى قصدها بحثاً عن الراحة والهدوء فى محاولة عقيمة لاسترداد صحته المفقودة، إلا أن الموت كان قريباً جداً منه فلقى حتفه ودفن بنفس البلدة التى توفى بها بعد رحلة شاقة دامت لقراءة عشر سنوات من الهم والغم والحزن والاكتئاب، ليعد مدفنه حالياً مزاراً لكثير من المعجبين به المحبين لفنه وشعره.

من لوحاته: طفولة مريم العذراء سنة ١٨٤٨ - ١٨٤٩م، سانت كاترين سنة

١٨٥٧م.

Camille Pissarro

(١٨٣٠ - ١٩٠٣م)

كاميل بيسارو

٢٢

ما عاناه بيسارو من صعاب وأزمات خلال مشوار حياته إلا أنه لم يفقد إيمانه بنفسه أو بفنه، واستطاع بقوة العزيمة والصبر على البلاء أن يعبر فوق كل المعوقات بهامة قوية شامخة، وقد ولد كاميل بيسارو في العاشر من يوليو سنة ١٨٣٠م بجزيرة سان توماس إحدى المستعمرات الدانماركية لجزر الهند الغربية لأب يهودى فرنسى من أصل برتغالى استقر فى تلك الجزيرة وتزوج إحدى فتياتها، وقد كان تاجراً ناجحاً أراد لابنه أن يسير على دربه فأرسله وهو فى الثانية عشرة من عمره إلى مدرسة داخلية فى قرية صغيرة قرب باريس ليتلقى تعليمه الأساسى هناك، إلا أن الابن سرعان ما تعلقت روحه بفن الرسم والتصوير واتجذب لهذا العالم البراق وأخذ يتردد باستمرار على المتاحف والمعارض الفنية، وبدأ بالفعل فى رسم لوحات تخطيطية بسيطة للمناظر الطبيعية الريفية التى كان يشاهدها حوله، حتى عاد بعد خمس سنوات إلى أبيه فصارحه برغبته فى تعلم الرسم واحترافه فكان ذلك بمثابة صدمة كبيرة للأب الذى رأى أن ابنه قد خيب جميع آماله فيه فنهزه وأجبره على العمل معه فى

التجارة، وكان كثيراً ما يتقل عليه في العمل على أمل أن ينسبه العمل أحلامه وأوهامه الطائشة، إلا أن حلم النجاح الفني كان قد غلبه وسيطر على عقله وقلبه وكل جوارحه فأصبحت عيناه لا ترى إلا الخطوط والألوان، فكان يخط بيده كل ما تقع عليه عيناه، فعندما يجلس في محل التجارة يرسم البضائع والسلال أو الحمير التي تسير أمامه في الطرقات وما تجره من عربات، وعندما يرسله أبوه إلى الميناء للإشراف على البضائع القادمة واستلامها كان دفتر الرسم يلزمه فيرسم حياة الميناء ومراكب التجارة والصيد على صفحة المياه الزرقاء، وعندما كان يتجول في شوارع الجزيرة يرسم النساء وهن يغسلن الملابس في مياه الشواطئ أو يحملن فوق رؤوسهن الدوارق والأواني والسلال، وكان قد تعرف في ذلك الوقت على الرسام الذانمركى فريز ميلبى وكون صداقة قوية معه فشجعه ميلبى على الهرب من سلطة أبيه واختيار حياته بنفسه، وقد كان.. فقد هرب كاميل بيسارو سنة ١٨٥٢م بصحبة صديقه الفنان فريز ميلبى إلى مدينة كراكاس بفنزويلا وبقي بها سنتين تقريباً يعاني الوحدة وإن كان في نفس الوقت يشعر بسعادة داخلية منبعها ما حققه من استقلال وكله أمل في إثبات ذاته ونجاحه حتى وافق الأب مكرهاً على رغبة ابنه، كما وافق أيضاً على سفره مرة أخرى إلى باريس لتلقي تعليم فنى أكثر جدية مع إعطائه المال اللازم الذى يحينه على دراسته، وبالفعل سافر كاميل بيسارو إلى باريس سنة ١٨٥٥م والتحق بالأكاديمية السويسرية وتدرّب على يد الفنان السويسرى الشهير تشارلز جليز كما تعرف على مونييه وسيزان وغيرهما من الفنانين الشباب، وبدأ يرسم لوحاته مباشرة للمناظر الطبيعية الريفية المحيطة بباريس وضاف نهر السين، واشترك بالفعل فى الصالون الرسمى سنة ١٨٥٩م وكان فى ذلك الوقت قد تعرف على فتاة تدعى جولى فيلاى والذى تزوجها بعد ذلك وأنجب منها ثمانية أبناء إلا أن أحدهم قد مات عند الولادة بينما ماتت فتاة أخرى وهى فى التاسعة من عمرها، وهو ما أحزنه بشدة.

ورغم اشتراك كاميل بيسارو بانتظام فى الصالون الرسمى إلا أنه لم يحقق النجاح الذى كان يريده أو يبيع من لوحاته ما يضمن له الاستقرار المالى، ولذا فقد كانت عائلته الغنية تساعده من حين لآخر، كما كان يتنقل مع أسرته من مكان لآخر حتى استطاع أن يحصل على شقة مناسبة فى باريس سنة ١٨٦٩م، غير أنه هرب إلى بريطانيا فى سبتمبر سنة ١٨٧٠م أثناء الحرب الفرنسية البروسية التى اندلعت فى تلك السنة تاركاً جميع لوحاته الفنية فى بيته بباريس، حتى عاد مرة أخرى إلى بيته فى يونيو سنة ١٨٧١م بعد انتهاء الحرب لينجا بسرقة جميع محتويات منزله

وأنه لم يتبق من لوحاته التي رسمها خلال عشرين سنة والتي بلغت أكثر من ألف وخمسمائة لوحة إلا نحو أربعين لوحة فقط، فقد استعمل الجنود البروسيون بعض لوحاته كالأواح لتقطيع الطعام واللحم وبعضها الآخر كوسائل وقاية من المطر.. ورغم تلك الصدمة القوية إلا أنه استطاع أن يتغلب عليها فذهب إلى بوننويس وأقام بها وهناك تقابل مع سيزان وعمل معه، وكان على صلة وثيقة بالمصورين الشباب ففى ذلك الوقت كما كان يقوم بزيارات متكررة إلى باريس من حين لآخر، وعندما أقام الانطباعيين معرضهم الأول اشترك معهم كما اشترك أيضاً فى كل المعارض السنوية أقاموها بعد ذلك، ومع ذلك لم تجذب أعماله اهتمام الناس بل على العكس كانت تنال نقد النقاد الفنيين، ونتيجة لأنه كان مسؤولاً عن أسرة كبيرة كان دائماً ما يجد صعوبات جمة فى تدبير تكاليف المعيشة، لينتقل قبيل سنة ١٨٨٢م للعيش فى قرية أوسنى القريبة من بوننويس مواصلاً عمله فى رسم المناظر الطبيعية الى جانب مناظر أخرى للشوارع والأسواق، ثم استقر فى قرية إيرلجنى الصغيرة سنة ١٨٨٤م، وكان اليأس قد بدأ يتسرب إلى نفسه كما بدأ يشعر بالاستياء من أعماله حتى قابل فى نهاية عام ١٨٨٥م الرسامين جورج سورا وبول سينيكاك والذين اعتمدا فى لوحاتهما على تفنيت الأجسام إلى جزئيات من الألوان عن طريق التقطيع، فبدأ ببسارو يجرب الأسلوب التقطيعى وعرض بعض هذه اللوحات سنة ١٨٨٦م سوية مع لوحات صديقيه ولكنه لم يجد من يشتري هذه اللوحات فتخلى عن أسلوب التقطيع عام ١٨٩٠م وعاد إلى أسلوبه فى الرسم، وإن كان إنتاجه الفنى قد بدأ يقل إلى حد ما نتيجة لإصابته بمرض فى عينه كان يعوقه عن الرسم فى الهواء الطلق ولذا كان يؤجر الشقق ليرسم من نوافذها المناظر الطبيعية، فقد كانت الصعوبات المالية تطارده من حين لآخر والتي زادت عليه بشدة فى ذلك الوقت، مما جعله يضغط على نفسه ويستمر فى العمل عله يجد من يشتري بعض لوحاته لكسب المال الذى كان فى أمس الحاجة له.

وفى مارس سنة ١٨٩٣م أقام التاجر دوراند رويل معرضاً فنياً كبيراً فى باريس وعرض به ستاً وأربعين لوحة من لوحات ببسارو وقد نجح المعرض وبيعت بعض لوحاته مما جعله يتجاوز ضائقته المالية الحادة، فعاود الرسم بحماس ونشاط وبدأ يجنى شيئاً من النجاح والشهرة وهو فى الثالثة والسبعين من عمره حيث مات فى ذلك العمر بتسمم بالدم فى الثالث عشر من نوفمبر سنة ١٩٠٣م تاركاً خلفه إنتاجاً فنياً غزيراً ومتنوعاً من اللوحات المرسومة بالألوان الزيتية والمائية والبستل، إلى جانب بعض لوحات الطباعة الحجرية والنقش تقدر حالياً

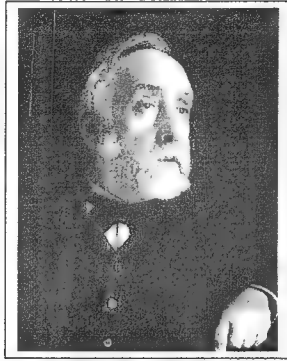
بمبالغ مالية طائلة، كما أثر على جيل كبير من فناني عصره احتراموا أعماله وقدروا شخصيته التي اتسمت بالحكمة والاتزان واللفظ، ولذا فكان كثيراً ما يتدخل لحل الخلافات بين زملائه الفنانين كما اعتبره النقاد واحداً من أهم مؤسسي المدرسة الانطباعية في الرسم.

من أشهر لوحاته: قوس قزح سنة ١٨٧٧م، الخطاب سنة ١٨٧٩م، فتاة قروية تشرب القهوة سنة ١٨٨١م، فتاة قروية ترتدي قبعة من القش سنة ١٨٨١م، فتاة تغسل الصحون سنة ١٨٨٢م (صورة رقم ٢٩)، النقاط التفاح في قرية إيراجنى سنة ١٨٨٨م، المستحم في الغابة سنة ١٨٩٥م، السوق القديمة في رولان سنة ١٨٩٨م، حديقة الفنان في قرية إيراجنى سنة ١٨٩٨م.

Edgar Degas

(١٨٣٤ - ١٩١٧م)

إدجار ديجا

٢٤

سيد رسم الجسد البشري بلا منازع خاصة النساء، فكانت أكثر من نصف لوحاته تصور راقصات الباليه والنساء المستحلمات في تنويعات عديدة تبرز الحركة حتى اشتهر بهذه اللوحات والتي كان يفضل رسمها في بهو مرسمه الواسع فيترك موديلاته الراقصات أو العاريات يتحركن بصورة طبيعية وبحرية مطلقة فممن من يستحمن أو يتمشطن أو يغسلن الملابس أو يقرنن أظافرهن أو يعلنن في هندامهن، بينما هو يتابعهن بعينه ويسجل في لوحاته حركاتهن بتلقائية دون تكلف ودون الاهتمام بإظهار الفتنة المثيرة، بل أعجب بالأوضاع الغريبة الشاذة لهن، فخرجت لوحاته حية ومعبرة.. ورغم أن لوحات ديجا النسائية الكثيرة تؤكد ميله للنساء والفتيات إلا أنه لم يتزوج قط رغم ثرائه كما لم ترد أي إشارة إلى نشوء أية علاقة غرامية بينه وبين أي من موديلاته أو راقصات الباليه أو غيرهن من النساء اللاتي قابلهن في حياته بل على العكس كان ييغض النساء، كما كان ينفر في شبابه من مشاركة أقرانه في لهوهم وعبتهم مع الفتيات فابتعد عن مرافقة البنات كما تجنب إقامة علاقات حب معهن، وعندما سئل عن نسائه المستحلمات قال إنني أراهن مثل القطط اللاتي تعلق أنفسهن وهو ما

كان

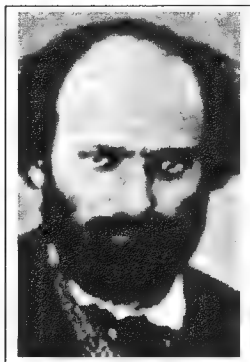
أثار عجب واستنكار الكثيرين، مما جعل البعض يتهمه بالشذوذ الجنسي إلا أن الراجح أنه كان عاجزاً جنسياً وقد اتخذ من رسم موضوعات النساء متنفساً له يعوض به ذلك النقص الذي عاناه، وقد بدأت حياته تتغير منذ عام ١٨٧٠م حيث خدم في الجيش بفرقة المدفعية خلال الحرب الفرنسية البروسية وبدأت عيناه تؤلمانه، وأخذ بصره يضعف تدريجياً حتى فقدته تماماً في آخر حياته فأصبح أكثر عزلة وتشاؤماً وكرهاً للحياة، وكان يستغرق في فترات صمت وعندما يتكلم يردد بحسرة قصص حياته ويتساءل عن الموت، خاصة وأنه لم ينس في لحظة من لحظات حياته ذكرى والدته التي ماتت وهو في الثالثة عشرة من عمره وكان متعلقاً بها بشدة فكان يتذكرها من حين لآخر في حزن وأسى، كما كانت مأساة إفلاس والده الموظف في أحد المصارف سنة ١٨٧٨م من أهم الصعاب التي مر بها ديكا، فبالرغم من أنه استطاع أن يسدد كافة ديون والده إلا أن المال شغل باله وتفكيره منذ ذلك الحين مما أثر على طباعه وتصرفاته فأصبح حاد الطبع سئ المزاج سليلت اللسان متشائماً أكثر من أي وقت مضى يسخر من الجميع بسرعة بديهته المعهودة لدرجة أنه لم ينج أي صديق له من لذعات كلامه الحاد، مفضلاً العزلة والانطواء، ومع عجزه عن العمل وضياع الهدف كان يتجول بلا هدى في شوارع باريس يضرب الأرض بعصاه ليشق طريقه معرضاً نفسه لأخطار عديدة حتى مات في ٢٧ سبتمبر ١٩١٧م.

من لوحاته الشهيرة: أوركسترا الأوبرا سنة ١٨٧٠م، موسيقيو الأوركسترا سنة ١٨٧٠ - ١٨٧١م، قاعة التدريب على الرقص سنة ١٨٧١م (صورة رقم (٣٠))، سوق القطن سنة ١٨٧٣م، تدريب راقصات الباليه على المسرح سنة ١٨٧٤م.

Paul Cézanne

(١٨٣٩-١٩٠٦م)

بول سيزان

٢٥

بالرغم من أن فن سيزان لم يلق في وقته التقدير الذي يستحقه أو الشهرة الكبيرة التي كان جديرًا بها، إلا أن سيزان اعتبر فيما بعد أبا للفن الحديث ورائدًا من أهم رواده.. ولعل المتأمل لحياة هذا الفنان يستطيع أن يستخلص منها ببساطة مدى الكفاح والإصرار والعزيمة التي بذلها للوصول لهدفه المرجو، فرغم أن دراسة سيزان الأولى انصبت على دراسة القانون إلا أنه سرعان ما انصرف إلى ممارسة هواية الرسم رغم الاعتراض الشديد من جانب والده الثرى الذي كان صاحب شركة مصرفية كبيرة بمدينة إكس آن يروفانس في جنوب فرنسا، فانتقل سيزان إلى باريس سنة ١٨٦١م وكله أمل فى النجاح إلا أنه لم يجد ما كان يصبو إليه فلم يوفق فى أكاديمية الفنون التى انتسب إليها كما لم يهتم أحد بلوحاته التى رسمها فقام بتمزيق الكثير منها فى لحظات الإحباط والاكتئاب، ورجع إلى أهله بعد ستة أشهر يملؤه الحزن واليأس ليرضخ لرغبة أبيه ويعمل فى مصرفه لمدة سنة كاملة إلا أن حلم النجاح الفنى ظل يراوده وبقوة، فأخذ يعبر عن معاناته النفسية وأحاسيسه المفرطة فى لوحات استخدم فيها الألوان السميسة اللقائمة والسوداء ورجع إلى باريس مرة أخرى بعد

استرضاء والده الذى وافق على مضمض فتقدم بلوحاته للعرض فى الصالون الفنى سنة ١٨٦٣م فقبلت بالفرض، وقد استمر رفض صالون باريس الرسمى لأعمال سيزان لسنوات طويلة.

ورغم الضيق الشديد والمعاناة النفسية القاسية التى كان يعانها إلا أنه انصاع إلى نصيحة صديقه الفنان بيسارو الذى نصحه بترك الألوان القاتمة واستخدم الألوان الفاتحة، فاشترك فى أول معارض التأثيريين سنة ١٨٧٤م، إلا أن أسلوبه الفنى قبل بالسخط من جانب النقاد الفنيين، فتأثر بشدة بالنقد الذى قبلت به أعماله وبدأ يغير من أسلوبه تدريجياً وأخذ يهتم أكثر بالحجم واللون وإظهار التركيب الهندسى.

ولعل علاقة سيزان العاطفية بالجميلة هورتنس فيكويث ساعدته بعض الشئ على الخروج من أزمتة النفسية رغم أن هذه العلاقة كانت طى الكتمان خاصة على أبيه الذى أخفى عنه أيضاً لعدة سنوات خبر إنجابه، فقد استمر فى رسم المناظر الطبيعية ولوحات الطبيعة الصامتة فرسم أكثر من مائتى صورة، ولعل مال أبيه الوفير قد ساعده على الاستمرار فى طريقه الفنى دون التعرض لمصاعب الحياة وقسوتها فقد كان والده يخصص له معاشاً شهرياً كبيراً حتى توفي الأب سنة ١٨٨٦م وورث سيزان ميراثاً ضخماً بلغ أكثر من أربعمائة ألف فرنك فعاش حياة يملؤها الترف ووفرة المال ولكن دون راحة البال فقد كان متقلب المزاج مكتئباً متشائماً فى كثير من الأحيان بينما كان عصبياً ذا طبع خشن حاد فى أحيان أخرى، فلم يستطع أحد أن يفهم شخصيته، وكانت لوحة الرسم هى متنفسه الذى يهرب إليه ومع ذلك كان رساماً بطيئاً جداً قد يستمر فى العمل فى نفس اللوحة لعدة سنوات يتركها ويعود إليها مرة أخرى فيما بعد، ولذلك نجد كثيراً من لوحات سيزان بلا توقيع فلم يكن راضياً عنها وكان يراها لم تكتمل بعد، فكان بداخله أحاسيس متباعدة ومشاعر متضاربة يريد أن يخرجها بفرشاته فلا يستطيع ولذلك كان يعيد رسم الموضوع لأكثر من مرة لعله يستطيع أن ينسخ ما بداخله على لوحة الرسم، فقد رسم جبل سان فيكتور (صورة رقم ٣١)) الذى كان يسكن بجواره فى مدينة إكس آن يروفانس لأكثر من ستين مرة من زوايا مختلفة وفى كل مرة كان يعتقد أن المرة القادمة ستكون الأفضل، وبصفة عامة كان سيزان عندما يستبد به اليأس فى التعبير عما يراوده كان ينفث غضبه فى لوحاته فيمزقها بشدة أو يقدفها بقوة ويتركها ملقاة على الأرض فى نفس الموضع الذى كان يجلس فيه طيلة اليوم يرسم.

وقد بدأ جمهور الفن يعرفه تدريجياً حيث أثارت لوحاته قدراً من الاهتمام في معرض باريس الدولي عام ١٨٨٩م فبدأ أسلوبه يصبح أكثر نضجاً واستمر في تقدمه فأنشأ لوحات تميزت بحبكة التصميم الفني من أجملها لوحات لاعبو الورق التي رسمها بين ١٨٨٥ و ١٨٩٠م، ولوحات المستحاثات في الفترة من ١٨٩٨ إلى ١٩٠٥م، فبدأ الهواة والرسامون الشباب يقبلون على أعماله ويعجبون بها حتى اعتُرف بفننه في معرض عالم ١٩٠٣م، وإن كانت حالة سيزان الصحية قد بدأت تسوء منذ عام ١٨٩٠م فأصيب بضعف عام ووهن شامل من جراء إصابته بمرض السكر فأصبح أكثر قلقاً وانطوائية وابتعاداً عن الآخرين، فكان في كثير من الأحيان يخلو بنفسه في الحقول والمزارع يرسم ما يحلو له حتى فاجأه يوم عاصف وهو يرسم في أحد الحقول لكنه لم يأبه واستمر في العمل لساعتين حتى اشتدت الرياح وانهال سقوط الأمطار بغزارة غامرة فقرر العودة إلى البيت، وفي الطريق رفض الرضوخ لاستغلال أحد السائقين بزيادة الأجرة في هذا الجو فقرّر السير بعناد حتى البيت إلا أنه سقط في الطريق مغشياً عليه فتم نقله إلى منزله وهو في حالة صحية سيئة جداً، فقد بدأت أطرافه في التجمد فأخذت مدبرة منزله تلك أطرافه بقوة لإعادة سريان الدم بها حتى استعاد وعيه وبات ليلته مريضاً محموماً، وما إن أشرقت شمس اليوم التالي حتى سارع إلى الحقل مرة أخرى ليكمل لوحته، وبدأ يرسم إلا أنه سقط غائباً عن الوعي على أثر مرضه الشديد فتم نقله إلى بيته ومددوه على سريره الذي لم يبرحه ثانية فقد مات عليه بعد أيام قليلة مصاباً بالتهاب رئوي شديد ليدفن في مسقط رأسه، ويرحل عملاق الفن الحديث الذي ذاعت شهرته بقوة بعد وفاته نتيجة عرض لوحاته في المعارض التي أقيمت له في الأعوام ١٩٠٧ و ١٩١٢ و ١٩١٣م في عدد مختلف من الدول، وقد بلغت أعماله أكثر من تسعمائة لوحة زيتية ومائتين موزعة في جميع أرجاء العالم، وقد اعتبر سيزان بحق أعظم مصوري القرن التاسع عشر وأبا الفن الحديث وذلك لأسلوبه الذي كان الجسر الذي انتقل عليه التصوير من المدرسة التأثيرية إلى التكعيبية والوحشية والتجريدية في القرن العشرين.

من لوحاته: خبز وبيض سنة ١٨٦٥م، أب الفنان سنة ١٨٦٦م، المحامي سنة ١٨٦٦م، الزهرية الزرقاء سنة ١٨٨٥ - ١٨٨٧م، بيت وأشجار سنة ١٨٩٠ - ١٨٩٤م، تقاح وبرنقال سنة ١٨٩٩م.

Alfred Sisley

(١٨٣٩ - ١٨٩٩م)

ألفريد سيسلى

٢٦

ولد ألفريد سيسلى فى باريس لعائلة إنجليزية غنية تعيش فى فرنسا وكان أبوه وليام سيسلى من كبار التجار المصدرين للولايات الأمريكية فى ذلك الوقت، والذى كان يتطلع إلى أن يرث ابنه عنه أصول التجارة وأن يصبح رجل أعمال ناجحاً مثله، فأرسله إلى لندن سنة ١٨٥٧م وهو فى السابعة عشرة من عمره لتحسين لغته الإنجليزية ودراسة علوم التجارة وقواعدها، إلا أنه انجذب هناك لفن الرسم بعد أن زار عدداً من المعارض الفنية وشاهد لوحات المناظر الطبيعية الرائعة للفنانين الإنجليز خاصة ترنر، فعاد إلى فرنسا سنة ١٨٦١م عاقداً العزم على احتراف الرسم بدلاً من العمل بالتجارة. ورغم اعتراض أبيه فى بادئ الأمر إلا أنه رضى لرغبة ابنه فى نهاية الأمر، فالتحق ألفريد سيسلى بمدرسة الفنون الجميلة فى باريس سنة ١٨٦٢م كما انضم لمدرسة الفنان السويسرى تشارلز جليز لدراسة الرسم فى مرسمه فتعرف هناك على كل من فريدريك بازيل وكلود مونييه وريينوار، إلا أنه ترك مدرسة الفنون الجميلة فى سنة ١٨٦٤م، واتجه مع أصدقائه لرسم المناظر الطبيعية لضواحي باريس وضفاف نهر السين فى

الهواء الطلق، وفي الوقت الذي كانت مشكلة توفير المال تؤرق الكثير من زملائه كان المال لا يمثل لميسلى أى غصة وذلك لمساعدة أبيه الثرى له ودعّمه دائماً بما يحتاج، فتعرف فى سنة ١٨٦٦م على الموديل وبائعة الزهور يوجين ليسكوزيك والتي كانت تكبره بنحو خمس سنوات وأنجب منها طفلين هما ابنه بيير سنة ١٨٦٧م وابنته جين سنة ١٨٦٩م، حتى اندلعت الحرب الفرنسية البروسية سنة ١٨٧٠م والتي جلبت معها الخراب لأسرته الغنية فتدمرت تجارتهم تماماً واجتاح الجيش البروسى عقار العائلة فى منطقة بوجيفال غرب باريس، فقد أبوه كل أمواله وجميع أملاكه، فوجد سيسلى نفسه وجهاً لوجه مع مصاعب الحياة وقسوتها وهو الذى ذاق ترف العيش واعتمد عليه، ونتيجة لتوتر ظروف باريس السياسية فى ذلك الوقت هرب سيسلى إلى لندن حتى تهدأ الأمور، وبالفعل عاد مرة أخرى إلى باريس بعد فترة قصيرة محاولاً الاعتماد على نفسه فى كسب العيش من خلال بيع لوحاته الفنية إلا أن أعماله لم تجد سوقاً رائجة فى ذلك الوقت فاشترك مع الفنانين الانطباعيين فى معرضهم الأول سنة ١٨٧٤م بستة مناظر طبيعية، وعلى غير ما توقع لم تلق لوحاته النجاح الكبير الذى كان يامله، كما أن بعضاً منها انتقد لأنها بدت وكأنها تخطيطات أولية للوحات لم تكتمل.. ليعود سيسلى إلى إنجلترا بعد المعرض مباشرة برعاية المغنى جين بابتيست فور حيث رسم لوحات سباق المراكب الشراعية ومناظر طبيعية عديدة، وقد ساعده فى بيع لوحاته تاجر الفن دوراند رويل والذى كان قد سبق وأن تعرف عليه فى لندن فى رحلته السابقة ليعود مجدداً إلى باريس ليشارك فى المعرض الثانى للفنانين الانطباعيين سنة ١٨٧٦م ثم الثالث سنة ١٨٧٧م دون أن يجذب الانتباه أو يلقى تقدير النقاد وهو ما كان يؤرقه ويشعره بالحزن والضيق.

إلا أنه استمر فى طريقه الفنى الذى اختاره لنفسه مفضلاً رسم المناظر الطبيعية عن الصور الشخصية أو الطبيعة الصامتة، فرسم خلال حياته حوالى تسعمائة لوحة زيتية معظمها لمناظر طبيعية مثل المناطق الريفية وشواطئ نهر السين وبعض المباني بالقرب منه، ونجح فى تجسيد حركة أوراق الأشجار وبريق الضوء على صفحة المياه وتناسق الألوان، كما حرص فى كثير من الأحيان على تكرار رسم الموضوع الواحد من عدة زوايا مختلفة، ومع ذلك كانت أعماله فى تجاهل ونكران مستمر وهو ما كان يؤرقه، كما كان الفقر والعوز يلاحقه فساعت حالته النفسية والصحية فانقل مع أسرته الصغيرة فى سنة ١٨٨٠م إلى قرية بسيطة غرب باريس فى نوع من العزلة فكانت تلك المنطقة الريفية مصدر إلهام

كبير له كما كانت باعاً رئيسياً لرسم عدد هائل من لوحاته الشهيرة حالياً ، وشارك ببعض أعماله فى معرض سنة ١٨٨٢م الخاص بالفنانين الانطباعيين وواصل عرض لوحاته فى بعض المعارض الأخرى فى محاولات مستمرة دعوية لإثبات نفسه وحصد ثمار كفاحه إلا أن النتيجة كانت كما هى، وكان أقصى ما تعرض له من صدمه هو فشل معرضه الأخير الذى أقيم فى فبراير سنة ١٨٩٧م ببباريس والذى كان متحمساً له معتقداً أنه سوف يفتح له باب النجاح والشهرة على مصراعيه فعرض به قرابة مائة وخمسين لوحة من أعماله ومع ذلك لم يبيع أياً من هذه اللوحات، فكان فشله بمثابة انهيار آماله وضياع أحلامه وهى نفس السنة التى تزوج فيها من رفيقته وأم ابنه وابنته بعد قرابة ثلاثين سنة من علاقته بها.

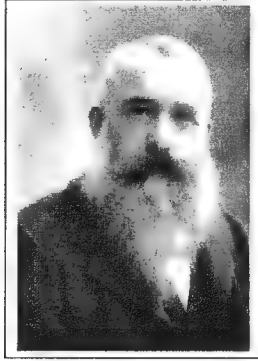
كما سافر إلى إنجلترا لفترة قصيرة بعد المعرض للمرة الأخيرة فى حياته والحزن يحيط به من كل جانب، ليعود إلى فرنسا وقد غلب مرض السرطان زوجته التى عانت وعانى معها ويلات هذا المرض الخبيث لتسوت خليلته متأثرة بمرضها بسرطان اللسان سنة ١٨٩٨م فتوقف عن الرسم ليلحق بها بعد شهور قليلة فى التاسع والعشرين من يناير سنة ١٨٩٩م ببيته الريفى البسيط مصاباً بمرض سرطان الحنجرة، بعد أن ذاق الآلام الشديدة للمرض لثلاثة شهور متواصلة من أكتوبر سنة ١٨٩٨م وحتى تاريخ وفاته فى يناير من السنة التالية، ليفارق الحياة وكله حزن وتعاسة وألم انطبع على وجهه الذى بدا للجميع كنيباً متجهماً، وكان قد حاول الحصول على الجنسية الفرنسية لأكثر من مرة منذ سنة ١٨٩٥م غير أن جميع محاولاته باءت بالفشل، فعاش أغلب حياته فى فرنسا ومات بها كمواطن بريطاني، إلا أن القدر سرعان ما سخر منه، فبعد وفاته بسنة واحدة فقط لمع اسمه وبزغ نجمه وانتبه الناس لأعماله الفنية وبيعت لوحته فيضان فى ميناء مارلى سنة ١٨٧٦م (صورة رقم (٣٢)) فى السادس من مارس سنة ١٩٠٠م بمبلغ كبير، وبدأت أسعار لوحاته ترتفع إلى أن أصبحت من أعلى اللوحات الفنية على مستوى العالم، وأصبح سيسلي من أعظم وأهم الفنانين الانطباعيين حيث توجد لوحاته فى أكبر المتاحف الفنية العالمية.

من لوحاته الشهيرة: طريق الأشجار الكستانية سنة ١٨٦٧م، قناة سانت مارتن فى باريس سنة ١٨٧٠م، مركب أثناء الفيضان سنة ١٨٧١م، نهر السين فى بوجيفال سنة ١٨٧٣م.

Claude Monet

(١٨٤٠ - ١٩٢٦م)

كلود مونيه

٢٧

لم يكن مونيه فناناً عادياً بل كان رائداً من رواد الفن الحديث، فكما اعتبر زعيماً للمدرسة التأثيرية بسبب لوحته "تأثير - شروق شمس" والتي عرضها عام ١٨٧٤م، اعتبره كثير من النقاد الفنيين أحد رواد الفن التجريدي فكان يرسم موضوعاته دون تركيز على العناصر البصرية ولكن اهتمامه كان منصباً على الإيقاعات الضوئية، فكان من أشد الرسامين شغفاً بسحر الضوء حيث أدرك حقيقة تأثير ضوء الشمس على المرئيات فكان في كثير من لوحاته يرسم الموضوع الواحد في عدة لوحات في ساعات مختلفة من النهار فيقف أمام المنظر الذي يريد رسمه ثم يبدأ التصوير بسرعة خاطفة مسجلاً منظره تحت تأثير ضوء الشمس، وما إن تمر خمس عشرة دقيقة حتى تكون الشمس قد ارتفعت قليلاً فيتغير تأثيرها على المنظر فيستبدل مونيه لوحته بأخرى يحاول فيها محاولة جديدة لتسجيل ذلك الضوء بحالته المستحدثة وهكذا يتغير الضوء بارتفاع الشمس مرة ثالثة فيغير اللوحة إلي ثالثة ثم إلي رابعة وهكذا، وقد نفذ هذه الطريقة في لوحات كاتدرائية روان في الشروق والغروب والتي رسم لها ستاً وعشرين لوحة، وكذلك

كوبرى واترلو بلندن والذي رسم له ست عشرة لوحة، بالإضافة لثمان وأربعين لوحة رسمها لزهور المياه الموجودة في حديقته والتي رسمها في نحو أربع سنوات متتالية.

وقد بدأ هذا الفنان عمله حياته العملية منذ أن كان في الخامسة عشرة من عمره فكان يرسم رسومات كاريكاتورية بالفحم وبييعها مقابل مبالغ زهيدة حتى أصبح من أهم فناني العالم.

وقد مرت حياة مونييه الشخصية بتقلبات عديدة أثرت عليه وعلى أعماله الفنية فيما بعد، فبعد أن كان قد بدأ حياته الفنية كرسام كاريكاتير يرسم الناس بشكل ساخر ويحصل من ثمن هذه الرسوم على نفقاته اليومية تمكن من ادخار بعض من ثمن تلك الرسوم التي باعها إلى إحدى الصحف المحلية حتى يشتري تذكرة سفر إلى باريس سنة ١٨٥٩م وهناك تعرف على عدد كبير من الفنانين والأدباء، ثم دعى للخدمة العسكرية سنة ١٨٦١م والتحق بالجيش العامل في الجزائر إلا أنه عاد إلى فرنسا بعد سنة تقريباً نظراً لسوء حالته الصحية وتعهد والده بدفع بدل الخدمة العسكرية، والتحق مونييه بمرسم الفنان جليز سنة ١٨٦٤م، وشيئاً فشيئاً بدأ بطور أسلوبه الفني، وقد أحب في ذلك الوقت تقريباً وهو لا يزال في الخامسة والعشرين من عمره فتاة جميلة تدعى كاميل (كاميل ليوني دونسيكس) ذات ثمانية عشر عاماً فكانت تعمل لديه كنموذج للتصوير لكنها في الحقيقة كانت الأقرب لقلبه فرسم لها العديد من اللوحات المهمة، ومع اكتشاف حملها منه ووضع طفلها الأول جان عام ١٨٦٧م وضيق ذات اليد لم يجد مونييه مفرأ إلا أن ألقي بنفسه في نهر السين طلباً للموت ورغبة في الانتحار إلا أن القدر لم يشأ وتم إنقاذه من الغرق وانتشاله من مياه النهر، ليبدأ حياة جديدة فتزوج كاميل في ٢٨ يونيو سنة ١٨٧٠م وبدأت حياته في الاستقرار، إلا أن اندلاع الحرب الفرنسية البروسية في تلك السنة أجبرته للهروب إلى لندن ومنها إلى هولندا هرباً من التجنيد الإلزامي، حتى عاد إلى فرنسا في نهاية عام ١٨٧١م، فرسم بعد سنتين من زواجه لوحة الشهيرة "تأثير - شروق شمس" (صورة رقم (٣٣)) مظهراً تأثير الشمس على صفحة مياه ميناء هافر بضربات فرشاة سريعة ليعرضها عام ١٨٧٤م في معرض مستقل، ورغم النقد اللاذع الذي تعرض له مونييه إلا أن هذه اللوحة كانت سبباً رئيسياً في ولادة الحركة التأثيرية، وتعود الأحزان مرة أخرى إلى قلب مونييه بمرض كاميل حبيبته وونيسيه وحدثه في عام ١٨٧٦م، وقد زاد من حدة مرضها إنجابها لطفلها الثاني ميتشل في ١٧ مارس ١٨٧٨م، فقرر مونييه الانتقال للعيش في جيفيرني حيث

تكاليف الحياة الرخيصة عن العاصمة باريس وذلك مع صديقه إيرنست هوشيد وزوجته أليس التي كانت ترعى أبناءه مع أبنائها الست نظراً لشدة مرض كاميل التي ماتت في ٥ سبتمبر ١٨٧٩م وهي في الثانية والثلاثين من عمرها بمرض السل، فكان موتها صدمة كبيرة لمونيه الذي جلس ساهراً بجوار جثمانها يبكيها ويناجيها، وفي أوج مأساته أخذ يتأمل وجه زوجته الميتة ويدرس تأثير تغير الضوء عليه فرسم لوحته الشهيرة "كاميل على فراش الموت" (صورة رقم (٣٤))، لتمر عليه الأيام والشهور بعد ذلك وهو في تعاسة ووحشة، حتى بدأ يسترجع قواه مرة أخرى ويعود إلى حياته الطبيعية فتزوج من أليس بعد وفاة زوجها عام ١٨٩٢م خاصة وأنها كانت تهتم بطفليه، كما كانت أحواله المادية في تحسن مستمر فاشترى بيتاً في جيفيرني بعدما كان مستأجراً له وأقام به حديقة كبيرة تضم مجموعة كبيرة من زهور الماء، كما أقام جسراً يابانياً بالحديقة، وعاش في هناك حتى ماتت أليس أيضاً في عام ١٩١١م، ثم لحق بها ابنه جان في عام ١٩١٤م ليصاب مونيه بحزن عميق، فانتقلت بلانش أرملته لابنه وابنة أليس في نفس الوقت لتقيم معه وترعاه وقد ظلت بجواره حتى وفاته.

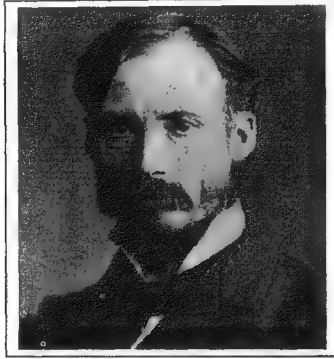
ومن المحزن أن مونيه كان يعاني في أواخر حياته ضعف البصر كما أصيب بداء ماء العين حتى ازدادت حالته سوءاً وأصبح لا يستطيع رؤية أي شيء أمامه فتم إجراء عمليتين جراحيين له في عام ١٩٢٣م ساعدته على الإبصار مرة أخرى وإن كانت قدرته على الرؤية مازالت ضعيفة، وقد مات مونيه في الخامس من ديسمبر عام ١٩٢٦م مريضاً بسرطان الرئة عن عمر يناهز السادسة والثمانين ليُدفن في مقبرة كنيسة جيفيرني، وكان قد أوصى قبل وفاته أن تكون جنازته بسيطة وبالفعل اقتصر جنازته على نحو خمسين شخصاً من العائلة والأصدقاء المقربين، أما بالنسبة لبيتة الشهير وحديقته التي كانت موضوعاً رئيسياً في عدد كبير من لوحاته فقد قام ورثته بإهدائها إلى الأكاديمية الفرنسية للفنون الجميلة في سنة ١٩٦٦م لتفتتح في عام ١٩٨٠م بعد الصيانة والتجديدات كمزار سياحي عالمي.

من لوحاته المهمة: نساء في الحديقة سنة ١٨٦٦-١٨٦٧م، الغداء سنة ١٨٦٨م، امرأة مع شمسية ملونة سنة ١٨٧٥م، أكوام تبين في جيفيرني سنة ١٨٨٨م.

Pierre-Auguste Renoir

(١٨٤١ - ١٩١٩م)

بِير أوجست رينوار

٢٨

هو من أشهر فناني فرنسا بل وأحد عظماء الفن الحديث في العالم أجمع، وصل للنجاح في حياته وترجع على قمة الشهرة بعد رحلة صبر وكفاح تميزت بالإصرار والعزيمة حتى وصل لغايته وبلغ مأمله.. فقد ولد رينوار في بلدة ليموج الفرنسية لأسرة فقيرة فكان أبوه خياطاً أنجب سبعة أبناء مكان رينوار هو السادس بينهم، ولما عانت العائلة ضيق الحال وقلة المال قرر الأب الانتقال لسباريس لعل الحياة تكون أفضل، وبالفعل انتقلت الأسرة للعاصمة الفرنسية سنة ١٨٤٥م وهناك بدأت تظهر للعيان بوادر نبوغ الطفل الصغير رينوار في مجال الرسم والتصوير فألحقه أبوه للعمل وهو في الثالثة عشرة من عمره للعمل بمصنع خزف فكان يرسم باقات الزهور والأشكال الزخرفية البسيطة على الأواني الخزفية لقاء أجر زهيد يساعد به عائلته البسيطة إلا أن الشركة أفست في سنة ١٨٥٨م فبدأ يعمل في عدد من الوظائف المختلفة طلباً للمال، كما اتجه لرسم بعض اللوحات الصغيرة ذات المواضيع الدينية وبيعها رغم أنه في كثير من الأحيان لم يكن يجد المال لشراء الألوان التي يرسم بها، حتى استطاع في يناير

سنة ١٨٦٠م أن يحصل على ترخيص لنسخ لوحات اللوفر وهناك تعرف عن قرب على لوحات أساتذة الفن وتذوق أعمالهم العظيمة فسيطر الفن عليه وملك عليه كافة جوانحه ، ونتيجة لتشجيع الكثيرين له أدرك أنه لا بد أن يدرس الرسم جدياً فاستطاع أن يقصد جزءاً من دخله البسيط من بيع اللوحات واتجه سنة ١٨٦٢م لأخذ دروس مسائية فى الرسم وعلم التشريح فى مدرسة الفنون الجميلة بباريس بالإضافة لدروس أخرى تلقاها فى مرسم الفنان السويسرى تشارلز جلير حيث تعرف هناك على كل من الفريد سيملى وكلود مونييه وفريدريك بازيل حيث ربطتهم صداقة قوية وحلموا جميعاً بفن جديد خالٍ من التقاليد القديمة، فقرروا الخروج من المرسم ورسم المناظر الطبيعية مباشرة من الطبيعة والتي كانت ترسم داخل المراسم المغلقة، فكان يتردد لفترات طويلة ليرسم على ضفاف نهر السين، ومن المواقف الطريفة التى تعرض لها الفنان أثناء جلوسه للرسم عند النهر أن تعرض له بعض رجال الإدارة المحلية بباريس سنة ١٨٧١م معتقدين أنه جاسوس فأمسكوا به وأرادوا إلقاءه فى النهر وكانوا بالفعل على وشك ذلك حتى تدخل زعيمهم راؤول ريجاولت وأنقذه من بين أيديهم والذي تواجد فى المكان بالصدفة وكان يعرف رينوار من قبل.

وقد تعاون رينوار كثيراً مع مونييه فى رسم العديد من المناظر الطبيعية والتي ظهر فيها الأسلوب الانطباعى، كما اتجه لرسم مشاهد مختلفة للحياة الباريسية مثل الأماكن التى يتجمع فيها الناس للمتعة والتسلية مثل المقاهى والمسارح، ورغم الانتقادات التى كانت توجه لهذه الأعمال الفنية فى تلك الفترة إلا أن رينوار لم يتأثر بها حتى عرض سبع لوحات فى معرض الفن الانطباعى المستقل الأول الذى أقيم فى الخامس عشر من أبريل سنة ١٨٧٤م فلقبت أعماله بتقدير الزوار وإعجابهم، ولما لم يكن مع هؤلاء الفنانين الشباب المال الكافى لتسديد ثمن إيجار القاعة والدعاية والإعلان قرروا بيع لوحاتهم فى مزاد علنى فى يومى ٢٣ و ٢٤ مارس سنة ١٨٧٥م فباع رينوار عشرين لوحة بألفين ومائتين وواحد وخمسين فرنكاً فقط فقد وصل به الحال أن باع بعض لوحاته بخمسين فرنكاً فقط للوحة الواحدة، إلا أن هذه اللوحات لفتت أنظار تجار اللوحات إليه فكلفه أحدهم بعد فترة وجيزة بنسخ إحدى لوحات اللوفر مقابل خمسمائة فرنك، واشترك فى أبريل سنة ١٨٧٦م بمعرض الفن الانطباعى الثانى وعرض تسع عشرة لوحة من أعماله ثم اشترك فى المعرض المستقل الثالث سنة ١٨٧٧م وشيئاً فشيئاً بدأت الحياة تتبسم له ويجنى ثمار الصبر والكفاح، ففي يناير سنة ١٨٨١م باع لتاجر الفن دوراند رويل

عددًا من لوحاته بمئة عشر ألف فرنك، وهو أكبر مبلغ وصل ليدته، فأحس حينئذ بالاطمئنان وراحة البال، فقرر السفر لرؤية الجديد فسافر إلى إيطاليا والجزائر بشمال أفريقيا مصطحباً معه للموديل الحسناء آلين والتي كان قد تعرف عليها في فبراير سنة ١٨٨٠م ووقع في حبها وأنجب منها طفلها الأول بيير في ٢١ مارس سنة ١٨٨٥م رغم أنه لم يتزوجها إلا في ١٤ أبريل سنة ١٨٩٠م أي بعد أن بلغ ابنه الخامسة من عمره، لينجب منها ابنه الثاني جان في ١٥ سبتمبر سنة ١٨٩٤م ثم الثالث كلود في ٤ أغسطس سنة ١٩٠١م.

والملاحظ أن حياة رينوار أصبحت أكثر استقراراً ونجاحاً منذ قرابة سنة ١٨٨٤م فرسم العديد من اللوحات المهمة التي زادت من شهرته فقفز سريعا داخل دائرة الضوء وبدأ يشعر بطعم النجاح ومعنى الاستقرار والأمان تجاه المستقبل، فملكه حب السفر والترحال فزار منذ سنة ١٨٩٠م عدداً من دول العالم وشاهد أهم متاحف العالم فزاد نشاطه وبدأ يلقي الضوء على الحياة الاجتماعية الفرنسية واتخذ من المرأة والطفولة وسيلة للتعبير عن بهجة الحياة من خلال رسم بسمات الأطفال والنساء ذات الأجسام الممتلئة بالحيوية والخصوبة، كما عبر عن الجمال الأنثوي الفتان المتميز بالسحر والجازبية الذي استطاع أن يجسده في التعبيرات الحركية وملامح الوجوه فسطع نجمه وأصبح مرسمه مقصد عليه القوم من العظماء والوجهاء وفاتنات المجتمع الراقى فلقى عظيم التقدير، وأصبحت لوحاته روائع يتسابق على اقتنائها عشاق الفن التشكيلي وتباع بمبالغ كبيرة، فتمتع بالثراء العريض بعد أن ذاق مرارة الحرمان وشطف العيش في طفولته وصباه حتى بدأت الصعاب تلاحقه وتعرف المعاناة طريقها إليه، ففي ديسمبر من سنة ١٨٨٨م بدأ يشعر ببعض آلام التهاب المفاصل والتي كانت تراوده من حين لآخر حتى سقط بدراجه على الأرض في صيف سنة ١٨٩٧م فكسرت ذراعه اليمنى ووضعت في الجبس لمدة طويلة ومع ذلك لم تشف، بل وشلت إلى الأبد نتيجة لتأثير مرض الروماتيزم والتهاب المفاصل الذي زاد عليه بشدة فبدأ يشعر بالألم مبرحة في عظام جسمه بالكامل كما جف جلده ووهنت صحته فنصح الأطباء بالذهاب إلى مكان ذي مناخ دافئ جاف فذهب في سنة ١٨٩٩م إلى قرية كان سورمير بجنوب فرنسا بالقرب من ساحل البحر الأبيض المتوسط واشترى بيتاً في سنة ١٩٠٧م واستقر هناك منذ خريف سنة ١٩٠٨م وحتى نهاية حياته، ومع شدة مرضه لم يغفل أن يجعل لنفسه مرسماً ملحقاً بمنزله الجديد، فبالرغم من أن عظام جسمه بدأت تتسوه وأصبح لا يستطيع الحركة أو السير وغدا حبيب مقعده المتحرك منذ سنة ١٩١٠م

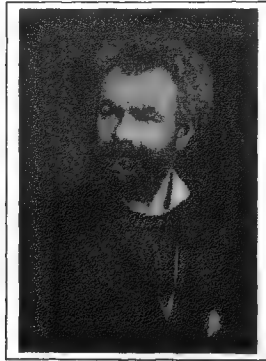
إلا أنه لم يفارق فرشاة الرسم التي لازمته طوال حياته، فأخذ يعود نفسه على الرسم بيده اليسرى والتي كان لا يقوى على الاستمرار في الرسم بها لمعد طويلة فكانت يده ترتعش وتسقط الفرشاة منها من حين لآخر فربط الفرشاة بين أصابع يده حتى تورمت والتهبت، كما أصيب أيضاً بضمور جزئي في عصب عينه اليسرى، ومع كل تلك المعاناة البدنية والنفسية لم تهن قواه أو تنبسط همته للحظة من اللحظات وإنما استمر في ممارسة الفن الذي أحبه من كل قلبه وجوارحه، وبدأ يبيع شيئاً فشيئاً مقتنياته وتحفه الثمينة حتى تستطيع أسرته أن تعيش حياة كريمة.. ومع إعلان ألمانيا الحرب على فرنسا في أغسطس سنة ١٩١٤م تعرض ابننا رينوار الكبيران بيسير وجان للإصابة في الحرب، وتم إدخال جان لمستشفى في شرق فرنسا في حالة خطيرة فذهبت أمه لزيارته، إلا أن الابن نجا من إصابته وماتت الأم عند عودتها من عنده في السابع والعشرين من يونيو سنة ١٩١٥م، فغمر الحزن العميق قلب الأب الذي أصيب ولداه الشابان وفقد زوجته الحبيبة الوفاة التي رافقته في السراء والضراء، فكان الألم يسرى في نفسه كسريان الدم في جسده وكان الهم يرأوده مع كل نبضة من نبضات قلبه ولم يكن يجد ملاذاً يلوذ إليه أو مفراً يفر إليه إلا لوحة الرسم، واستمر على هذه الحال من الحزن والاكتئاب حتى سقط ميتاً في الثالث من ديسمبر سنة ١٩١٩م في منزله وهو بعمر الثامنة والسبعين وبجواره ابناه جان وكلود، على أثر نوبة قلبية مفاجئة إذ كان يعاني أيضاً في سنواته الأخيرة تصلب الشرايين، وذلك بعد أن زار اللوفر في تلك السنة قبل شهرين قليلة من وفاته لي شاهد لوحاته معلقة جنباً إلى جنب بجوار لوحات عظماء الفن بهذا المتحف الكبير، ليكرم هذا العملاق البسيط الودود في حياته وهو الذي رسم أكثر من ستة آلاف لوحة على مدى نحو ستين عاماً تَزخر بها معظم المتاحف العالمية الكبرى في كافة أنحاء العالم ولدى العديد من الهواة ومحبي الفن وتقدر أسعارها بالملايين، أما بيته فقد ورثه أبناؤه الثلاثة وقدر ثمنه بأكثر من خمسة ملايين فرنك.

من لوحاته الشهيرة : الراقصة سنة ١٨٧٤م، سيدة تعزف على البيانو سنة ١٨٧٥م (صورة رقم ٣٥)، رقص في بوجيفال سنة ١٨٨٢م، الرقص في المدينة سنة ١٨٨٣م، للمستحاثات للكبيرات سنة ١٨٨٧م، بذات تعزف على البيانو سنة ١٨٩٢م، مستحمة ترتب شعرها سنة ١٨٩٣م.

Mihály Munkacsy

(١٨٤٤ - ١٩٠٠م)

ميهاى مونكاسى

٢٩

مجرى عانى طفولة بائسة، وحياة مألها الهم والقلق وفقدان
الأمل، ونهاية مؤلمة مفاجئة، فقد كان مونكاسى أو مايكل فون
ليب كما سمي عند الولادة الابن الثالث لجامع ضرائب مجرى
اعتقل فى سنة ١٨٤٨م بتهمة للتواطؤ فى الثورة المجرية واشتركه فى انتفاضات
سنة ١٨٤٨م ليموت فى السجن، ثم لحقت به زوجته بعد فترة قصيرة ليصبح الابن
يتيم الأب والأم وهو لا يزال طفلاً صغيراً دون أى مصدر رزق، فانتقل إلى رعاية
عمه الفقير الذى لم يجد ما ينفق عليه به إلا من بعض الهبات والصدقات التى كانت
ترسل إليه من المعارف والأصدقاء.

رسام

ونظراً لقلة الموارد المالية وضعفها أرسله العم للعمل عند أحد النجارين، إلا
أن موهبته الفنية كانت واضحة للجميع، فتلقى تدريبه الفنى الأول على يد رسام
متجول يدعى إليك زاموسى والذي شجعه بقوة للاستمرار فى الرسم، فسافر إلى
فيينا سنة ١٨٦٥م بتشجيع أقاربه لدراسة فن الرسم والتصوير، ثم ذهب إلى ميونخ
سنة ١٨٦٦م لإكمال تحصيله الفنى فى أكاديمية الفنون هناك ثم انتقل إلى

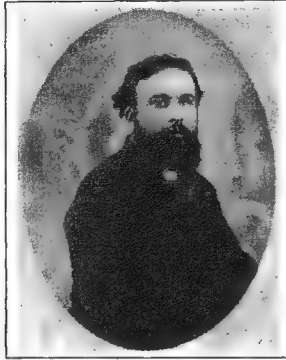
دوسلدورف في سنة ١٨٦٨م للاستزادة من العلم وتعلم أساليب فنية جديدة، حاصلاً على المال اللازم لدراسته من بيع رسوماته للمناظر الطبيعية المجرية ومشاهد الحياة اليومية للفلاحين في كل من النمسا وألمانيا، وقد جذبت هذه اللوحات التي رسمها بإحساس مسرحي بطيف من ذكريات الطفولة انتباه محبي الفنون إليه.. ليكمل مشواره الطويل بحصوله على الميدالية الذهبية من صالون باريس سنة ١٨٧٠م على لوحته الشهيرة اليوم الأخير لرجل محكوم عليه بالإعدام (صورة رقم (٣٦))، والتي حققت له شهرة كبرى، فقرر الاستقرار في باريس وتزوج من أرملة غنية هي أرملة البارون دي مارش وذلك سنة ١٨٧٤م، لتتغير حياته كلها فمن حياة الإفلاس إلى حياة الغنى والبذخ فانتقل للعيش في قصر فاخر، كما تغير أسلوب رسمه نزولاً عن رغبة زوجته فتخلّى عن الرسم الواقعي واتجه إلى تصوير مشاهد الحياة الاجتماعية للطبقة البورجوازية، ورغم أن مونكاسي بدا للجميع أنجح وأسد رسام في وقته إلا أنه كان يمر بأزمات نفسية حادة كانت تنغص عليه حياته وتؤرقها، فكانت زوجته تتميز بشخصية متعالية متكبرة تذكره من حين لآخر بفضلها عليه، فكان يحس دائماً بالغيرة معها، ولم يكن يشعر بأى عاطفة حب منها وزاد من هذا الشعور عدم إنجابهما، كما كان يثيره في كثير من الأحيان أصدقاء العائلة من الطبقة الثرية المترفة حيث كان يرى الأنانية تجرى في دمايهم.. ونتيجة لشخصيته الودودة المرفهة وحساسيته المفرطة أصيب بحالات من الاكتئاب والضيق من حين لآخر زاد من حدتها إصابته بمرض الزهري وإدراكه أن نهاية حياته أصبحت وشيكة فلا أمل من العلاج وأن الداء غلب الدواء، فوقع فريسة لمرض عقلي بدأت تظهر مؤشرات الأولى سنة ١٨٩٠م، إلا أنه لم يترك الرسم أو يهمله وإنما ظل يرسم بقوة محمومة وإن كانت لوحاته بدت سوداوية حزينة يظهر فيها التشاؤم والإحباط، ليزيد المرض عليه بقوة في صيف عام ١٨٩٦م، وذلك رغم محاولات علاجه في أكثر من مصحة، إلا أن حالته كانت من أسوأ إلى أسوأ فأودع في النهاية مصحة لعلاج الأمراض العقلية في إندينيتش قرب بون بألمانيا، حتى انهار تماماً وفارق الحياة إثر نوبة جنون حادة في الأول من مايو سنة ١٩٠٠م لينطفئ نور أحد أهم الرسامين المجريين في القرن التاسع عشر وربما أشهرهم على الإطلاق.

من أهم لوحاته: تتألب الصانع سنة ١٨٦٩م، امرأة تحل حزم الحطب سنة ١٨٧٣م، حفل النخرة سنة ١٨٧٤م، مكتب الرهونات سنة ١٨٧٤م، السيد المسيح أمام بيلاطس سنة ١٨٨١م.

Henri Rousseau

(١٨٤٤ - ١٩١٠م)

هنرى روسو

٣

كانت أعماله الفنية مثار عجب واستهزاء وسخرية كل نقاد الفن فى وقته فشبهوها برسومات الأطفال كما اعتبروها بسيطة ساذجة أو سطحية بدائية نافهة، ومع كل هذا كان واثقاً فى موهبته ماضياً فى طريقه مصراً على الاستمرار فى عمله يملؤه الطموح ويراوده الأمل، ورغم العديد من الأوقات العصيبة التى صادفته على مدار حياته بالكامل لم تهن قواه أو تثبط عزيمته.

ولد هنرى روسو فى مدينة لافال شمال غرب فرنسا لأب لديه دكان صغير لأدوات الصفيح وأعمال السباكة حيث كان الطفل الثالث لهذه الأسرة فتلقى تعليمه الأولى بمدرسة المدينة المحلية دون أن يبدى أى ميل لتعلم الفنون ودون أى اهتمام من قبل والديه لاكتشاف مواهبه، حتى وقع أبوه فريسة للدين ومطاردة الدائنين ففقد عمله وتم الحجز على دكانه وبيته الذى خرج منه بالقوة، فتركت الأسرة تلك البلدة تاركين خلفهم هنرى ليكمل تعليمه الثانوى بالمدينة حيث سكن ببيت الطلاب رغم أنه كان ضعيف التعلم واشتهر بين أقرانه بالسذاجة، حتى التحق بعد إكمال تلك

المرحلة من التعليم ككاتب بمكتب محاماة وذلك سنة ١٨٦٣م بعد أن أعفى من الخدمة العسكرية الإلزامية، إلا أنه اشترك مع اثنين من أصدقائه بعد فترة قصيرة من العمل في سرقة عشرين فرنكاً من ذلك المكتب، وعند اكتشاف الأمر هرع ليسجل نفسه بالجيش نقادياً للعقاب المحتمل، إلا أن خطته للهروب من العقاب لم تغلح وحكم عليه في فبراير سنة ١٨٦٤م بالسجن لشهر، عاد بعد انقضاء فترة العقوبة للجيش مرة أخرى، وقد تزامنت فترة خدمة روسو بالجيش بفترة التدخل العسكى الفرنسى في المكسيك الذى دلم من سنة ١٨٦٢ وحتى ١٨٦٧م، وبالرغم من أن الفرقة العسكرية التى كان يتبعها روسو قد أرسل الكثير منها إلى المكسيك إلا أنه لم ينضم لهم بل لم يغادر فرنسا على الإطلاق أو يشترك فى أى معركة حربية طوال مدة انضمامه للجيش، لترك الجيش فجأة سنة ١٨٦٨م بعد وفاة أبيه وذلك لرعاية أمه.

وقد تزوج هنرى روسو سنة ١٨٦٩م من فتاة فى الثامنة عشرة من عمرها تدعى كليمنس أنجب منها ابنه الأول سنة ١٨٧٠م والذى توفى بعد شهور قليلة من ولادته، وفى نفس السنة نشبت الحرب للفرنسية البروسية فانضم روسو للفيالق العسكرية الفرنسية منذ العشرين من يوليو وحتى الخامس عشر من سبتمبر، ليتحق سنة ١٨٧١م بمكتب حكومى لجباية الضرائب على السلع والبضائع المجبوبة إلى باريس وهى المهنة التى لازمته كنيته طوال حياته بعد ذلك ففرغ واشتهر بموظف الجمر، ولعل وقت الفراغ الطويل الذى كان يشعر به فى انتظار وصول عربات البضائع قد شجعه للرسم أو على الأقل إجراء تخطيطات بسيطة، والحقيقة أنه لا يعرف على وجه التحديد بداية اتجاهه لهذا الفن والذى ربما كان فى أواخر الثلاثينات من عمره أو أوائل الأربعينات، فقد كان روسو ذاتى التعلم إلا من بعض النصائح التى استفاد منها جيداً من بعض فنانى عصره والذى حرص على مقابلتهم والأخذ بمشورتهم، وبتشجيع ومساعدة جاره الرسام فيليكس كليمنت حصل على رخصة لاستئساخ لوحات متحف اللوفر وبعض المعارض الفنية الأخرى سنة ١٨٨٤م فكانت فرحته عظيمة فتشجع وتقدم سنة ١٨٨٤م بلوحته للعرض فى الصالون الرسمى فرفضت تماماً لخلوها من قواعد الفن المعروفة مثل النسب والمنظور، فاتجه لصالون الفنانين المستقلين سنة ١٨٨٦م والذى كان يرحب بعرض أية أعمال فنية دون النظر لموضوعها أو رأى نقاد الفن فيها، والذى داوم على العرض به سنوياً حتى سنة ١٩١٠م عدا معرضى ١٨٩٩ و ١٩٠٠م، ورغم أنه قد حصل على فرصة رائعة بعرض لوحاته لأول مرة فى معرض الفنانين

للمستقلين إلا أنها قوبلت بسخرية شديدة من قبل النقاد نظراً لسذاجتها المفرطة، وقد ماتت زوجته سنة ١٨٨٨م بمرض السل وهي لا تزال في السابعة والثلاثين من عمرها بعد أن أنجبت له عدداً من الأطفال ربما بلغوا للتسعة لم يصل منهم إلى سن الرشد سوى الطفلة جوليا التي ولدت سنة ١٨٧٦م فأرسلها أبوها لتعيش عند أقاربه وهي لا تزال طفلة بينما مات بقية الأبناء وهم لا يزالون في سن الطفولة نتيجة لمرض السل أيضاً الذي كان متفشياً في ذلك الوقت، وكان وقع موت زوجته عليه شديداً للغاية فكان الحزن يراوده من حين لآخر عند تذكرها أو تذكر أبنائه المتوفين.

وفي رغبة منه لإثبات ذاته كتب مسرحية كوميدية خفيفة سنة ١٨٨٩م بعد أن زار معرض باريس العالمي في ذلك الوقت فكشفت تلك المسرحية عن شخصيته البسيطة، كما كانت لوحته نمر في عاصفة استوائية التي رسمها سنة ١٨٩١م (صورة رقم (٣٧)) من أهم لوحاته التي جذبت شيئا من الانتباه إليه، ونتيجة لإصراره على الاستمرار في أعمال الرسم والتصوير قرر في سنة ١٨٩٣م وهو في التاسعة والأربعين من عمره التقاعد المبكر من عمله للتفرغ تماماً لفن الرسم رغم أن رؤساءه وزملاءه في العمل كانوا يساعدونه كثيراً في مساعده الفني بتقليل فترات عمله.. إلا أن راتبه للتقاعد كان صغيراً لا يفي بجميع متطلباته، وللزيادة من دخله انضم لفرقة موسيقية هاوية تجوب شوارع باريس حيث كان يعزف الكمان بأى مقابل، وفي نفس السنة دخل روسو في منافسة لتزيين دار بلدية مدينة بنولت إلا أن جميع أعماله رفضت، كما رسم لوحة الحرب سنة ١٨٩٤م والتي عرضها في الصالون العاشر للفنانين المستقلين، غير أن أهم أعماله على الإطلاق كانت لوحته الشهيرة العجى النائم التي عرضها في الصالون الثالث عشر للفنانين المستقلين سنة ١٨٩٧م وتقدم ليبيها سنة ١٨٩٨م إلى رئيس بلدية مدينة لافال مقابل مبلغ كبير من المال، والظريف أنه أوضح لرئيس البلدية أنه اختار بلدية بلدته ليبيع لها اللوحة تقديراً لمسقط رأسه والتي أنجبت فناً عظيماً مثله إلا أن عرضه رفض، وفي نفس السنة تقدم أيضاً بمشروع فنّي لتزيين دار بلدية فينسينز لكن عرضه رفض أيضاً، ومع ذلك لم ييأس وتقدم بعد سنتين لتزيين دار بلدية اسنيرس لكن طلبه رفض كالعادة.

وقد تزوج روسو مرة أخرى سنة ١٨٩٩م من أرملة تدعى جوزيفين والتي كانت تحاول أن تساعده بعرض لوحاته للبيع في الشوارع والطرقات إلا أنها سرعان ما ماتت في مارس سنة ١٩٠٣م وهي في الحادية والخمسين من عمرها

بعد أربع سنوات فقط من زواجها فتألم روسو كثيراً لموتها، وقد ساءت في تلك الفترة حالته المادية بشدة، وبدأ يستدين حتى زادت عليه الديون وأصبح لا يستطيع تسديدها، رغم أنه كان في بعض الأحيان يعطى دروساً للرسم والموسيقى للأطفال بالإضافة لعزفه للموسيقى في الشوارع، إلا أن كل هذا لم يكن يكفي.

والحقيقة أن لوحات هنرى روسو كانت بعيدة تماماً عن أى تأثير أكاديمي معروف بل تميزت بنزعة فطرية جديدة صور فيها أساساً المناظر الطبيعية للغابات بما فيها من أشجار ونباتات غريبة وحيوانات مختلفة كالأسود والنمور الشرسة والطيور الملونة إلى غير ذلك من المناظر غير المألوفة، وذلك بحجة ما كان يذكره عن ذكرياته عن الغابات المكسيكية أثناء خدمته العسكرية هناك التي ألهمته تلك اللوحات، رغم أن الحقيقة هي أنه لم يترك فرنسا على الإطلاق أو يرى أية غابة فى حياته وأن حديثه عن خدمته فى الحملة العسكرية الفرنسية بالمكسيك من نسج خياله ولا أساس له من الصحة، وأن حقيقة إلهامه لتلك اللوحات جاء من الكتب المصورة والحدائق النباتية بباريس بالإضافة لقصص الجنود العائدين من المكسيك عن مغامراتهم هناك وما شاهدوه من عجائب وغرائب كان يستمع لها بنهم شديد.

وكانت أشهر فضائح هنرى روسو سنة ١٩٠٧م بتورطه مع موسيقى صديقه فى قضية احتيال على مصرف وذلك بأن يقوم الفنان روسو بفتح حساب فى ذلك المصرف باسم خاطئ ثم يقوم صديقه بسحب كمية كبيرة من المال بالدين من هذا الحساب فتم اكتشاف تلك الجريمة والقبض عليهما، فلقى ذلك الخبر اهتمام الصحافة خاصة وأن روسو الذى أودع السجن لشهر لإتمام التحقيقات تعامل مع الأمر ببساطته المعهودة فبدأ للجميع شخصاً ساذجاً خدعه صديقه دون أن يعي خطأ ذلك الأمر أو خطورته، فكان دفاعه عن نفسه فى المحاكمة مثاراً لشفقة الحضور خاصة وأن طريقته فى الحديث وأسلوب حوارهِ فجر ضحك جميع الحاضرين بقاعة المحكمة بمن فيهم القضاة الذين تعجبوا منه، وقد حسن من وضعه شهادة أصدقائه أمام المحكمة بشخصيته البسيطة الساذجة، فافتتحت المحكمة وقضت بتغريمه مائة فرنك والحبس لسنة مع إيقاف التنفيذ، فأقام بيكاسو سنة ١٩٠٨م مأدبة طعام أسطورية فى مرسمه تكريماً لروسو والذى سبق أن تعرف عليه بعد أن شاهد أعماله تباع فى شوارع باريس فأعجب بها وأدرك موهبته، وكانت تلك الحفلة فاتحة خير لروسو فقد تعرف فيها على كبار الشخصيات الفنية والأدبية والسياسية فزادت ثقته بنفسه ورسم لوحته الشهيرة الحلم سنة ١٩١٠م التى تعد من أهم وأجمل لوحاته والتى صور فيها غابة مزحمة بالأشجار المتنوعة وامرأة عارية مضجعة

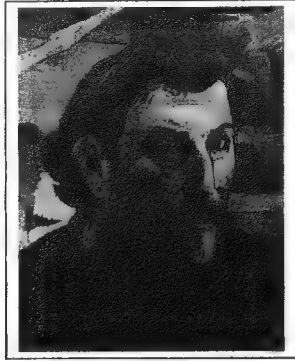
وحبوانات متوحشة، ومع ذلك لم تفارقه سمعته التى لاصقته واقتربت باسمه من سذاجة وبساطة فكان فى كل المناسبات مثاراً للسخرية وقص النكات.. وكان أن وقع فى ذلك الوقت فى غرام فتاة متوسطة العمر تدعى ليونى تعمل عاملة فى متجر، ورغم محاولاته المضنية فى إثارة إعجابها واستمالتها إليه سواء بحلو الكلام أو بالهدايا العديدة الفخمة إلا أنها رفضته تماماً، والغريب أنه بالرغم من وضعه المالى السيئ كان يستدين ليجلب لها الهدايا خاصة وأنه كان يبيع لوحاته فى تلك الفترة بالأجل مع قلة راتبه التقاعدى، كما كان مهملاً فى نفسه فقد انتشرت القرحة الجلدية فى ساقه مع عدم مبالاته بها حتى وصل الأمر لحدوث غرغرينا فى ساقه وتسمم فى دمه ليموت على إثره بأحد مستشفيات باريس فى الثانى من سبتمبر سنة ١٩١٠م وهو فى السادسة والستين من عمره يعانى الوحدة والفقر والحرمان، فقد حضر جنازته سبعة فقط من أصدقائه المقربين، ودفن فى مقبرة للفقراء، وكتب الشاعر الشهير أبولينير قصيدة شهيرة لورثائه حفرت سنة ١٩١٣م على شاهد قبر اشتره كل من الرسامين بيكاسو وديلانوى تخليداً لذكراه، فقد ذاع اسمه واشتهرت أعماله بعد وفاته، لتلقى لوحاته الآن كامل التقدير وتباع بأعلى الأسعار.

من لوحاته الأخرى: صورة ذاتية للفنان مع مصباح سنة ١٩٠٣م، امرأة تمشي في غابة غريبة سنة ١٩٠٥م، لاعبو كرة القدم سنة ١٩٠٨م، باقة زهور سنة ١٩١٠م.

Paul Gauguin

(١٨٤٨ - ١٩٠٣م)

بول جوجان

٣١

كانت حياة جوجان مثاراً للجدل والغربة، فتجه أول ما توجه إلى حياة البحر فعمل بحاراً في الأسطول التجارى الفرنسى وهو فى سن السابعة عشرة متنقلاً بين شواطئ فرنسا مسقط رأسه وسواحل أمريكا الجنوبية حتى هجر حياة البحر فى عام ١٨٧١م واتجه إلى العمل بالمسيرة فى سوق الأوراق المالية ليحفر النجاح طريقه ويجنى من عمله أرباحاً كثيرة، فتزوج بعد سنتين من فتاة نمركية جميلة من أسرة غنية، أنجبت له خمسة أبناء أحبهم بشدة، ومع استقراره العائلى نجح جوجان فى جمع ثروة لا بأس بها من مهنته الجديدة الذى كان بارعاً فيها.. وقد كان جوجان يمارس هوايته الفنية فى عطل نهاية الأسبوع وفى أوقات الفراغ، وشجعت ظروفه المالية الميسرة وصادقته مع الفنان بيسارو على شراء عدد من اللوحات للزيتية للرسمين الانطباعيين أمثال إدوارد مانيه وكلود مونيه ورينوار وغيرهم، كما اشترك فى معارض الفنانين للتأثريين فى الأعوام من ١٨٨٠ إلى ١٨٨١م بلوحات كان يرسمها فى أيام الأحد خلال إجازته الأسبوعية، فحازت لوحاته إعجاب كثير من اللهواة والنقاد، فقرر فى

سنة ١٨٨٣م أن يترك عمله في سوق الأوراق المالية تماماً ويتفرغ للرسم فقط، إذ أراد أن يبرهن للجميع أنه يستطيع التفوق والوصول للنجاح والشهرة لو تفرغ للفن، فبدأ يرسم لوحاته وكله حماس وطموح وأحلام الشهرة والمجد تطارده متخيلاً أن عمله الفني سيبدل عليه دخلاً يعوضه عن مهنته التي اعتزلها، إلا أن مدخراته بدأت تقل تدريجياً إلى أن تبخرت تماماً في شهور قليلة، فأثار ذلك سخط زوجته وضجرتها وأصرت على العودة إلى عائلتها في الدنمارك، فرضخ لرغبتها وهناك أتاحت له أسرته العمل بالتجارة إلا أن عدم اهتمامه بتجارته أدى إلى كسادها، كما أنه أقام معرضاً للوحاته غير أن أعماله الفنية لم تقابل بالترحيب ولم تلق النجاح، فهجر أسرته وانفصل عن زوجته ورجع إلى باريس عام ١٨٨٥م وكله إصرار وعزيمة على استكمال مشواره الفني، إلا أن الرياح لم تات بما تشتهي السفن فلم يستطع أن يبيع لوحاته لأحد فاضطر إلى العمل في لصق الإعلانات والملصقات بالشوارع، حتى أنه عاش حياة قاسية يملؤها الجوع والفقر والتشرد ومع ذلك لم يتراجع عن ممارسة فن التصوير، فعرض عدداً من لوحاته في آخر معرض أقامه التأثيريون عام ١٨٨٦م.

وفي رحلة البحث عن الذات أخذ جوجان ينتقل من مكان إلى مكان حتى وصل به الأمر إلى جزيرة تاهيتي في الباسيفيك عام ١٨٩١م متمرداً على مادية مجتمع الحضارة الغربية ليقيم بين أهلها البسطاء قضى سنتين في فقر وبؤس، فعاد مرة أخرى إلى باريس، إلا أنه لم يستطع الحياة هناك وقد تراكت عليه الديون ولم يجد من يشتري لوحاته، حيث باع تسع لوحات فقط بمبالغ زهيدة من سبع وأربعين لوحة رسمها، فلم يجد إلا أن يبيع جميع محتويات مرسمه لتسديد هذه الديون، ليعود مرة أخرى إلى تاهيتي عام ١٨٩٥م تاركاً أوروبا من خلفه للأبد وهو يشعر بجراح عميقة وإهانة بالغة، ليمر بعدة أزمات أخرى خاصة وأن ابنه توفيت ولم يكن قد رآها منذ مدة طويلة ليجد نفسه يعاني مرة أخرى العذاب والحزن، فانكب على العمل مصوراً عدداً من اللوحات الزيتية المهمة لأهل الجزيرة ونسائها مفردين أو في مجموعات، وخاصة النساء اللاتي تكشفن عن أجزاء من صدورهن وسيقانهن ولهن شعور طويلة تصل إلى نصف ظهورهن، على أن أشهر هذه اللوحات لوحته الزيتية الضخمة من أين أتينا؟ ما نحن؟ إلى أين نذهب؟ سنة ١٨٩٧م والتي عبرت عن مدى معاناته النفسية التي كان يعانيها فلم يكن يجد المال ليعيش أو يشتري أدوات الرسم، فحاول الانتحار عام ١٨٩٨م بتناول الزرنيخ ثم ألقي بنفسه على سريريه مغضاً جفنيه منتظراً الموت بين لحظة وأخرى، إلا أن القدر لم يسمح له

فتم إنفاذه حتى يكون له المزيد من الضنى في دنياه ويظل يعاني آلام فعلته هذه لعدة شهور حتى تعافى في النهاية.. والحقيقة أن الموت الذى كان يريه جوجان ربما كان فيه راحة له من هموم كثيرة ومعاناة لا توصف، فبجانب ما كان يعانيه جوجان من أزمة مالية حادة جعلته يمكث لأيام عدة بلا طعام، كان يعاني أيضاً أمراضاً عديدة فقد أصيب بمرض تناسلى هو داء الزهري والذى انتقل له من إحدى العاهرات التى كان على علاقة بها، فقد كان له علاقات نسائية متعددة فى الجزيرة والتى أسرف فيها بشدة وكان نتيجتها بجانب المرض عدداً من الأبناء غير الشرعيين، إلى جانب إصابته بتليف الكبد فكان يتقيأ كميات كبيرة من الدماء من حين لآخر، وزاد من سوء حالته الصحية إفراطه فى تدخين التبغ وشرب المشروبات الكحولية، فضغفت قواه ونبلت عيناه وانكسرت همته، ومع إصابته بمرض الأكزيما والرمد انغلق على نفسه معانياً الاكتئاب الذى قاده لمحاولة انتحاره الفاشلة التى ما إن تعافى من آثارها حتى بدأ يقوم بنشاط سياسى فى الجزيرة معارضاً رجال السلطة، فحكم عليه عام ١٩٠٣م بالسجن لمدة ثلاثة شهور وغرامة مالية، إلا أنه رحل عن الحياة فى نفس العام إثر إصابته بنوبة قلبية مفاجئة قبل أن يستأنف حكم السجن، وقد ترك فى كوخه مئات اللوحات والرسومات التحضيرية.

وهكذا كانت نهاية هذا الفنان الذى بدأ حياته سمسار أوراق مالية ميسور الحال وانتهت به الحياة فناً مفلساً لا يجد قوت يومه، ومن رجل رزقه الله بالأبناء إلا أنه تركهم بمفردهم فى ظلمات الحياة، ومن رجل اشتاق إلى الثروة والشهرة غير أنه لم يحظ بهما فى حياته، وهو الذى كان يتمنى أن يحظى بجزء ولو بسيط من الشهرة الكبيرة التى هو عليها الآن بيننا.

من لوحاته الشهيرة: يعقوب يصارع ملاكاً سنة ١٨٨٨م، نساء من تاهيتى على الشاطئ سنة ١٨٩١م (صورة رقم ٣٨)، الخنازير السوداء سنة ١٨٩١م، قرب البحر سنة ١٨٩٢م، امرأة تحمل فاكهة سنة ١٨٩٣م، الحصان الأبيض سنة ١٨٩٨م، امرأتان من تاهيتى سنة ١٨٩٩م، امرأة من تاهيتى مع الأطفال سنة ١٩٠١م.

Vincent van Gogh

(١٨٥٣ - ١٨٩٠م)

فينسنت فان جوخ

٣٢

لـ يعان فنان فى حياته مثلما عانى فينسنت فان جوخ ومع ذلك لم يشعر بمعاناته أحد، ورغم أنه كان صاحب إنتاج فنى غزير إلا أن فنه قوبل بالإنكران واللامبالاة، فقد عاش ومات دون أن يلقى أى إعجاب أو تقدير لشخصه أو لفنه، فعاش حياة قصيرة عانى فيها الأمرين وذاق فيها مرارة الذل والخذلان، حتى ابتسم له الحظ بعد وفاته فبرز نجمه وأطلق عليه الفنان العبقرى وكتب عنه وعن حياته وأعماله الفنية مئات المقالات وعشرات الكتب ووصلت أسعار لوحاته إلى ملايين الدولارات الأمريكية رغم أنه لم يبيع فى حياته سوى لوحة واحدة فقط بمبلغ زهيد جداً.. ولعل حياة هذا الفنان بكل ما فيها من أفراح وأحزان ومشاعر امتلأت بالآلام وتجارب تخللتها المعاناة أمكن توثيقها بصورة دقيقة شبه كاملة من خلال رسائله التى وصلت إلى قرابة ألف رسالة لأصدقائه وأفراد عائلته خاصة إلى أخيه ثيو الذى كان يصغر فينسنت بأربع سنوات وكان أقرب أخوته إليه فاستأنره وحده بأكثر من سبعمائة رسالة نشرت بالكامل سنة ١٩١١م بعد وفاته كما ترجمت إلى عدة لغات، فكانت للمورد الذى استقىنا منه

أغلب معرفتنا بشخصية هذا الفنان وحياته الخاصة وأعماله الفنية دون أى احتمال للدعاء أو التخمين.

فقد ولد فينسنت فان جوخ فى قرية جروت زوندرت إحدى قرى هولندا فى الثلاثين من مارس سنة ١٨٥٤م حيث كان والده قسيساً بالقرية، ورغم أن والده حرص على أن يتلقى ابنه التعليم المناسب إلا أن فينسنت ترك دراسته فى سن الخامسة عشرة ولم يعد إليها، ليبدأ عمله سنة ١٨٦٩م فى مؤسسة جويل لبيع اللوحات الفنية فى لاهاى لمدة سبع سنوات نجح خلالها نجاحاً لا بأس به، ونقل فى سنة ١٨٧٣م إلى فرع الشركة بلندن ليلقى بها سنتين صدم خلالها صدمة عاطفية عنيفة، فقد تعلق بفتاة تدعى يوجيني لوير أحبها بشدة وعندما صارحها بشعوره نحوها استهزأت به ورفضته بقسوة، فقد كانت على علاقة عاطفية بشخص آخر، وكان لفشله فى الحب أثر سئ كبير فى نفسه جعله ناقماً على حياته والمجتمع الذى يعيش فيه فترك لندن إلى فرع الشركة بباريس عام ١٨٧٥م، إلا أن أسلوبه الجاف الحاد فى معاملة الزبائن وتصرفاته الغريبة أدت إلى طرده من العمل بعد سنة تقريباً من إقامته بباريس، فعاد إلى لندن وعمل بتدريس الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين العاشرة إلى الرابعة عشرة، كما كرس نفسه لدراسة التوراة وإعادة قراءة الإنجيل مطلوعاً لأن يكون رجل دين مثل أبيه، وبالفعل حصل على الفرصة التى كان ينتظرها لمدة طويلة فخطب فى الناس يوم الأحد إلا أن خطبته كانت باهتة وضعيفة لم تجد الاستحسان أو التشجيع فعاد منكسراً إلى هولندا فى عام ١٨٧٧م والتحق بمعهد دينى بأمستردام على أمل أن يصبح قسيساً، إلا أنه فوجئ بدروس اللغتين اليونانية واللاتينية وعلم الرياضيات والتى لم يستطع مواكبتها فترك الدراسة بعد خمسة عشر شهراً واعتبر هذه الفترة أسوأ فترات حياته، إلا أن إصراره على العمل فى المجال الدينى مكنه من الحصول على وظيفة واعظ لعمال مناجم الفحم ببليجيكا سنة ١٨٧٨م فصدمه واقع العمال المرير وتعاطف مع أوضاع عملهم البائسة، فتولدت لديه رغبة جارفة لمساعدتهم شاعراً فى قرارة نفسه بأنه الزعيم الروحى لهم، فعاش حياة الزاهد فى الحياة وبدأ يوزع أغلب مأكله وملبسه على العمال الفقراء، وعلى الرغم من نواياه النبيلة رفضت الهيئة الدينية التى تعاهد معها زهد فان جوخ بقوة وتضايقت بشدة من طريقة وعظه وطرده من العمل فى نهاية عام ١٨٧٩م، إلا أنه رفض ترك المنطقة وانتقل إلى قرية مجاورة عاش فيها فى فقر مدقع مكافحاً من أجل العيش.. وقد تركت هذه الأحداث القاسية العنيفة المتكررة أثراً كبيراً فى نفس فان جوخ مما جعله يعيش حياة يملؤها القلق والخوف

امتدت لعدة أشهر من اليأس والشقاء قرر على إثرها الاتجاه للفن كوسيلة لإثبات الذات وطريقه للخلاص من المعاناة.

وبالفعل انتقل فينست فان جوخ إلى بروكسيل في خريف عام ١٨٨٠م ليبدأ دراسته الفنية هناك بتشجيع من أخيه ثيو تاجر الأعمال الفنية الذي أرسل إليه المال، إلا أن فان جوخ كان كارها للقواعد الأكاديمية التي تدرس بكليات الفنون من علم التشريح وقواعد المنظور وعناصر التشكيل المختلفة، حتى عاد في أبريل عام ١٨٨١م ليعيش في الريف مع أبويه واتخذ من الجيران والأصدقاء مواضيع لرسوماته وتخطيطاته الأولى، وهناك وقع في حب ابنة عمه الأرملة التي تدعى كى، والتي كانت تكبره بسبع سنوات ولديها طفل في الثامنة من عمره، فاقترح عليها الزواج إلا أنها رفضته بشكل قاطع وحازم فتحطمت مشاعره برفضها، ومع ذلك لم ييأس من تجديد طلبه من أبويها باستمرار وإصرار حتى ضاقت الأسرة به ومن إلحاحه السخيف الممل، ومع كل هذا الرفض قرر مواجهتها في بيت أبويها إلا أن الأب رفض السماح له برؤية ابنته فثارت ثائرتة وتملكه الغضب والحرق ووضع يده على قمع مصباح زيتي وجده أمامه ليحرق نفسه متعمداً حتى يُسمَح له برؤية حبيبته، لكن الأب أسرع وقام بإطفاء المصباح فغادر فان جوخ البيت مخذولاً ذليلاً.. فترك عائلته وتوجه إلى لاهاي فوراً عند نسيبه الفنان أنتون موف (١٨٣٨-١٨٨٨م) الذي شجعه لاستكمال مشواره الفني الذي بدأه وأعطاه مجموعة من الألوان المائية ليبدأ العمل، غير أن حياة فان جوخ بدأت تتوتر مرة أخرى بعد تعرفه على فتاة ليل تدعى كلاسيينا ماريا هورنيك وشهرتها سين وذلك في فبراير سنة ١٨٨٢م والتي كانت تكبره بثلاث سنوات ولديها طفلة في الخامسة من عمرها كما كانت حبلى في طفلها الثاني الذي وضعته في يوليو من نفس العام، كما كانت أم لطفلين ماتا من قبل، ومع ذلك كان فان جوخ مغرماً بها هائماً في حبها، فببت المشاكل مع موف الذي عارض بشدة هذه العلاقة الأثمة وتوترت بذلك علاقتهما، واستمرارا في العناد أخذ فان جوخ هذه المرأة وطفليها ليعيشوا معه، وقد وصلت أخبار هذه العلاقة إلى أبيه الذي حاول بكل طاقته التصدي لابنه وإيقاف عبثه إلا أن عناد الابن دفعه للاستمرار مع المرأة قرابة العام ونصف العام متحدياً لعائلته، إلى أن دفعه نقص المال وضيق ذات اليد إلى تدهور علاقته بها فافترقا في سبتمبر سنة ١٨٨٢م فأرسلت سين البنت إلى أمها والطفل الرضيع وليم إلى أخيهما وعادت هي للدعارة مرة أخرى حتى انتحرت في سنة ١٩٠٤م بإلقاء نفسها في النهر.

والملاحظ أن أسلوب فان جوخ الفنى تقدم بشكل ملحوظ فى تلك الفترة فتمت مهاراته وحملت لوحاته كثيراً من العواطف والمشاعر الدافئة فترك لاهى فى منتصف شهر سبتمبر إلى درينتى فى شمال هولندا ثم إلى بيت أبويه فى أواخر عام ١٨٨٣م مواصلاً حرفته منتجاً عشرات اللوحات الرائعة للفلاحين والعمال فى الحقول، حتى رحل أبوه فى مارس سنة ١٨٨٥م فعانى القلق والتشتت الذهني رغم أن علاقته بأبيه كانت متوترة جداً خلال السنوات الأخيرة، فانكب على العمل الشاق مرة أخرى وأخرج لوحته العظيمة أكلى البطاطس فى سنة ١٨٨٥م والتي تميزت بالألوان القائمة الثقيلة التي عكست اندماجه فى حياة القرويين. والحقيقة أن فان جوخ كان ينتظر المال الذى يرسله له أخوه ثيو فلم يكن لديه أى مصدر رزق آخر، وكان ينفق أغلبه على مواد التصوير مهملأ طعامه وشرابه حتى ساءت حالته الصحية فأدمن شرب الكحول وأفرط فى التدخين حتى أصيب بإعياء شديد استلزم الرعاية الطبية، حتى تعافى وانتقل ليعيش مع أخيه فى باريس سنتين قضاهما فى زيارة بعض المعارض الفنية والرسم فى الضواحي حتى أصبح مالوفاً لدى كثير من الفنانين فى ذلك الوقت وقد رسم فى تلك الفترة أكثر من مائتى لوحة، إلا أن عيشته مع أخيه أدت إلى كثير من التوتر والمشاحنات بينهما فأصبح عصبياً مكتئباً وعادت الألوان القائمة الكئيبة تظهر مرة أخرى فى لوحاته، فقرر ترك باريس إلى مدينة آرل فى جنوب فرنسا فى فبراير سنة ١٨٨٨م وكله أمل فى مستقبل ناجح. وبالفعل بدأ يرسم سلسلة من اللوحات الفنية الرائعة كان سعيداً بها واستأجر فيما بعد بيتاً استخدمه كمرسم حتى يكمل نثائته، وبالتالي هدأت نفسه وأرسل إلى أخيه ثيو بعض أعماله حتى يبيعها له، كما حاول جذب الأصدقاء إليه، وبدأ بتشجيع صديقه الفنان بول جوجان للانضمام إلى مرسمه فى الجنوب طالباً من أخيه ثيو أن يتحمل تكاليف إقامة صديقه معه، ولعل شعور ثيو بأن أخيه سيكون أكثر استقراراً وهوداً برفقة جوجان كان الدافع لموافقته على هذا العرض، وربما أيضاً ما تطلع إليه ثيو من ربح قد يجنيه من بيع لوحات جوجان الذى كان قد أصاب بعض الشهرة فى ذلك الوقت، وبالفعل انضم جوجان إلى فان جوخ فى صباح يوم الثالث والعشرين من أكتوبر من نفس العام لتمر الأيام فى هدوء، ولكن مع مرور الأسابيع ودخولهما فى مجادلات ساخنة باستمرار تدهورت العلاقة بينهما بشدة، وفى إحدى هذه المناقشات التى اتسمت بشئ من الحدة ثار فان جوخ وفقد صوابه ولم يشعر إلا وهو يطارد جوجان بشفرة حلاقة كانت فى يده محاولاً قتله، فتركه جوجان إلى الأبد لينهار فان جوخ ويصاب بنوبة جنون قطع على إثرها أذنه اليسرى أو الجزء الأسفل منها ثم لفها فى لفافة وأعطاهها إلى فتاة ليل تدعى راشيل كانت تعمل فى

دار بغاء، وكان قد أعجب بها من قبل نظراً لجمالها الفتان، وقد سبق وعبر لها عن إعجابه بينما لثمت هي أذنه في دلال قاتلة له يالها من أذن صغيرة كأنها أذن جرو طالبة منه أن يأتي لها في كل ليلة، ولما اعتذر لها لعدم كفاية المال لديه قالت له إذن هات أذنك فأبى أحب أن تكون معي لألعب بها، فأعطاها أذنه بعد أن قطعها، فقد كانت الإنسانية الوحيدة التي أحاطته برعايتها واحتضنها هو بين ذراعيه دون أن تخذله أو تنفر منه.. إلا أن السبب الحقيقي وراء قطع فان جوخ لأذنه مازال غير واضح، فربما قطع أذنه لعقاب نفسه على فعلته مع جوجان وإحساسه بأنه مهما قدم من أضرار أو حجج فلن يقبلها منه صديقه، وربما فعل ذلك دون وعي أو إدراك، وربما لإرضاء فتاة عطف عليه ورأى أنه في حاجة لأن يقدم لها شيئاً أرادته..

ليدخل فان جوخ على أثر ذلك إلى المستشفى في حالة حرجة لتلقى العلاج اللازم خاصة وأنه نزف الكثير من الدم، وقد رسم نفسه بعد أيام في لوحتين والرباط الأبيض يغطي أذنه المقطوعة (صورة رقم ٣٩)، ظاهراً في إحدى هاتين اللوحتين ممسكاً الباب بفمه، حتى تعافى تماماً في يناير عام ١٨٨٩م وعاد إلى بيته، إلا أنه كان ما يزال يعاني للتوتر والهلوسة وتخيل المرض، ففي فبراير من نفس العام أصابته حالة من الهياج العصبي تخيل فيها أنه تسمم، فتم نقله إلى المستشفى ومكث بها حوالي عشرة أيام ثم عاد إلى بيته مرة أخرى.

ومع استمرار حالاته العصبية زاد قلق مواطني المدينة منه ومن تصرفاته وسلوكه فوقع نحو ثلاثين شخصاً من جيرانه على عريضة أوضحوا فيها مخاوفهم منه، قائلين إنه شخص مجنون خطر ومن المجازفة تركه حراً، وأرسلوها إلى رئيس بلدية المدينة ولمدير الشرطة، الذي أمر بإعادته إلى المستشفى مرة أخرى، فأصابته حالة من الحزن والاكتئاب وتدهورت حالته النفسية وتكررت نوباته العصبية، فدخل مصحة سانت ريمي النفسية في مايو سنة ١٨٨٩م تحت عناية الدكتور بيرون الذي سمح له بالاستمرار في الرسم بعد أن تأكد أن حالته العقلية بدأت تستقر، لينتج فان جوخ لوحته الرائعة الليلية المضيئة بالنجوم في منتصف شهر يونيو، إلا أن استقرار حالته لم يدم طويلاً، فقد أصيب بنوبة عصبية أخرى في منتصف شهر يوليو حاول فيها ابتلاع ألوانه ولذلك تم إبعاد أدوات الرسم عنه تماماً، ورغم تعافيه من حالة التسمم التي لحقت به إلا أنه عانى الإحباط بعدما حرم من الرسم حتى سمح له الدكتور بيرون باستئناف هوايته فاستقرت حالته العقلية والجسدية بقية العام إلا من بعض النوبات البسيطة التي كان يتعافى منها سريعاً بالعلاج، حتى ترك المستشفى النفسي في ١٦ مايو سنة ١٨٩٠م وغادر المدينة ليلاً

قاصداً أخاه ثيو بباريس، والذي بقى عنده ثلاثة أيام ثم ترك باريس إلى مدينة أوفيرسرواز وقابل هناك الدكتور جاشيت الذى اهتم بحالته الصحية، وكان جاشيت من المهتمين بالفن فرسم له فان جوخ لوحة رائعة أعجبت الطبيب رغم ما يبدو فيها من كآبة وحزن، وقد كان فينسنت فان جوخ منقلب المزاج رغم أنه كان كثير الإنتاج، فكان ينهى رسم اللوحة فى يوم واحد فقط لدرجة أنه فى أيامه الأخيرة استطاع أن يرسم سبعين لوحة فى سبعين يوماً متصلة مستغلاً كل طاقته بنهم شديد وكأنه يسابق الزمن لعله يستطيع أن ينهل من الألوان أكثر ما يستطيع قبل نهاية حياته، وكانت أهم هذه اللوحات رائعته حقل القمح والغربان (صورة رقم ٤٠))، التى عكست حالته النفسية والاضطراب العقلى الذى كان يعانيه، وفى يوم الأحد الموافق السابع والعشرين من يوليو سنة ١٨٩٠م بعد عودته من أحد حقول القمح وقد أنهى لوحته تحت ضوء الشمس أخذ مسدساً وأطلق على صدره رصاصة لم تصبه فى مقتل وإنما أصابته إصابة خطيرة فعاد إلى سريره يتمايل وألقى بجسده عليه، فتم استدعاء للدكتور جاشيت الذى أرسل إلى أخيه والذى حضر وظل بجواره حتى الساعات الأخيرة من حياته وهو يعانى الآلام الشديدة وقد علت آهاته حتى تفارق روحه جسده فكان لا يزال له نصيب من العذاب والشقاء فى دنياه، ليموت فى الساعات الأولى من صباح يوم التاسع والعشرين من يوليو عام ١٨٩٠م وهو فى السابعة والثلاثين من عمره، أما ثيو الأخ الوفى فلم يحتمل فراق أخيه الحبيب فرحل عن الحياة بعد سنة أشهر فقط من وفاة أخيه ليدفن فى مدينة أوترخت حتى عام ١٩١٤م عندما طلبت أرملته جوانا بإعادة دفن جسده بجانب قبر أخيه فينسنت فى أوفير.

ورغم أن مشوار فان جوخ الفنى لم يستمر لأكثر من عشر سنوات إلا أنه أنتج أكثر من ألفى عمل فنى منها حوالى تسعمائة لوحة زيتية وقرابة ألف ومائة من الرسومات والتخطيطات بقيت بالكامل فلم يبع سوى لوحة واحدة فقط قبل وفاته بأربعة أشهر وهى لوحة مزرعة العنب الحمراء، والتي كان قد باعها له أخوه ثيو بأربعمائة فرنك لا غير ومحفوظة الآن بمتحف بوشكين بموسكو، فلم يهتم أحد بأعماله وبالتالي لم يفقد منها شئ بالبيع، فتم الاحتفاظ بكل عمل نفذه على مدى حياته تقريباً بما فى ذلك تخطيطاته الأولى، لينتبه العالم بعد وفاته إلى هذا العبقرى الفذ المستدفق الإبداع الذى عاش حياة اليأس وانكسار النفس رغم رقة قلبه ومشاعره المرفهة وعواطفه الجياشة الحاملة، فقد كان لضربات فرشاته المتلاحقة أثرها فى إيجاد تقنية جديدة فى التصوير الزيتى أثرت على جيل كامل من الفنانين،

فحرر التصوير من الألوان ذات الطابع الأكاديمي مستخدماً الألوان النقية الملتهبة بطريقة فريدة وبشكل إيقاعي أخذ، مصوراً موضوعات لم يتطرق لها أحد من قبل فصور زوجي حذائه وغرفة نومه ومقعده إلى غير ذلك من الموضوعات الغريبة التي استحوذت على اهتمامه ف سجلها في لوحاته المنتشرة الآن في أشهر متاحف العالم.

من لوحاته الشهيرة: سفن الصيد على الشاطئ سنة ١٨٨٨م، البيت الأصفر سنة ١٨٨٨م، صيد السمك في الربيع ١٨٨٧م، زهور عبّاد الشمس سنة ١٨٨٨م، بستان الزيتون سنة ١٨٨٩م، حقل القمح وأشجار السرو سنة ١٨٨٩م.

Edward Munch

(١٨٦٣ - ١٩٤٤م)

ادوارد مونخ

٣٣

لم يعان إنسان في حياته من العزلة والغربة والضيق كما عانى مونخ، ولم يعيش أحد الحزن واليأس والعذاب كما عاشه مونخ، فكانت الحياة بالنسبة له مره قاسية عاشها في قنوط وخوف، والمستقبل في نظره كره مفرج، أماله وأحلامه كوابيس مفرقة، فعاش بلا أمل في الحياة كارهاً لها ناقماً عليها.. ولعل نشأته الأولى البائسة وما صادفه في حياته من صعاب ومآسٍ كان لها تأثيرها الواضح الجلى على سلوكه ومستقبله، فقد ولد في مدينة لوتين بالنرويج في الثاني عشر من ديسمبر عام ١٨٦٣م بالقرب من إحدى التكنات العسكرية الكبيرة حيث كان أبوه طبيباً عسكرياً نرويجياً وكانت شقيقته الكبرى جوهان صوفى (١٨٦٢م) تكسبه بسنة واحدة، كما كان له ثلاثة أشقاء أصغر منه، لمتوت أمه وهى فى الثلاثين من عمرها بمرض السل بينما كان هو فى الخامسة من عمره ليكون لذلك تأثيره العميق على نفسه، خاصة وأن أباه لم يكن قادراً على مراعاة أبنائه أو الإيفاء بمطالباتهم فسيطرت كارين أخت زوجته المتوفاة على العائلة بقسوة وأشاعت جواً من الخوف والرعب على نفوس الأطفال الصغار وغرست فى قلوبهم الرهبة

والحذر، لذلك كانت الأخت الكبرى صوفى الصدر الحنون والقلب العطوف لمونخ، يشكى لها مخاوفه وأحزانه ويسمع منها ما يطيب خاطره ويهون عليه حتى فارقت الحياة هي الأخرى وهي فى الخامسة عشرة بنفس مرض أمها، لتكون هذه الصدمة أشد ما عاناه مونخ طوال حياته وظلت ذكرها معه حتى آخر أيامه، فلم يستطع أن ينساها قط بل كانت تأتيه فى خياله بين الحين والآخر فتحول عالمه إلى اختلاطات متشابكة من الحزن واليأس واللوعة وألم الفراق، وقد زاد من أحزانه وهمومه إصابة أخته الصغرى بمرض عقلى وهى لا تزال فى بداية حياتها.

ومن المؤسف أن الأشقاء الخمسة لم يتزوج منهم إلا واحد فقط هو بيتر أندريس الأصغر من مونخ بسنتين، غير أنه مات بعد الزفاف بشهور قليلة، مما دعا مونخ لأن يعبر عن حياته بمقولته الشهيرة "مرض وجنون وموت" واتجاهه فيما بعد لرسم عدد من لوحات مشاهد سرير الموت.

والغريب أن هذا الفنان المبهز اتجه أول ما اتجه إلى دراسة الهندسة فى سنة ١٨٧٩م إلا أن مرضه المتكرر حال دون استكمال دراسته فاتجه فى السنة التالية إلى دراسة فن الرسم والتصوير، ولعل رغبته فى تقديم صورة صادقة لآلام وأحزان الفرد فى العصر الحديث ورسم حياته الخاصة بكل ما تحمله من أثقال هو الدافع الحقيقى لهذا القرار، وبالفعل دخل كلية الفنون الملكية فى أوسلو سنة ١٨٨١م مبتدئاً برسم لوحات أفراد عائلته وأصدقائه المقربين حتى فاز بمنحة دراسية إلى باريس سنة ١٨٨٥م وكانت لوحته صوفى التى أعاد رسمها خمس مرات وأطلق عليها فيما بعد الطفلة المريضة من أهم أعماله فى تلك الفترة، حتى مات أبوه سنة ١٨٨٩م فعانى مرة أخرى الإحباط والضيق الذى ظهر واضحاً فى أعماله الفنية التى رسمها فى ذلك الوقت.

ورغم أن وضع مونخ المالى تحسن كثيراً والشهرة عرفت طريقها إليه واستطاع أن يؤجر مرسماً خاصاً به فى باريس، إلا أن صحته بدأت تتدهور بشدة نتيجة لإفراطه فى شرب الخمر كما أنهكه السفر المتلاحق إلى العديد من العواصم الأوروبية، حتى دعى من اتحاد فناني برلين لعرض لوحاته فى برلين فى معرض نوفمبر سنة ١٨٩٢م وقدم فى هذا المعرض خمساً وخمسين لوحة أحدثت ثورة فى الحياة الفنية للمدينة، وكانت بعض لوحاته سبباً فى إغلاق معرضه بعد أسبوع واحد فقط نتيجة الاحتجاجات الشديدة والانتقادات الحادة التى وجهت له واعتبر معرضه فضيحة للفن التشكيلي، وقيل إن أعماله بعيدة تماماً عن الفن، وهو ما جعله محور اهتمام الكثيرين، فقرر البقاء فى برلين.

ولعل أهم لوحات مونخ على الإطلاق لوحته الشهيرة الصرخة (صورة رقم ٤١)) التي رسمها سنة ١٨٩٣م والتي عبر فيها عن نزوة التوتر والقلق فحازت إعجاب نقاد الفن حتى الآن واعتبرت انعكاساً واقعياً تعبيرياً مريراً للإنسان الذي أحاطته العزلة وسيطرت عليه الغربة وعانى القلق والضيق، وذلك باستخدامه للخطوط المنحنية الحادة للقاسية بضربات فرشاة قوية من الألوان الحمراء والصفراء والخضراء.. ليرسم بعدها عدداً من اللوحات التتعة المؤثرة مثل لوحة الشبح سنة ١٨٩٤م، ثم لوحة الحب والعذاب والموت، كما كانت لوحته رقصه الحياة سنة ١٩٠٠م من لوحاته المهمة التي أظهر فيها نظرة تشاؤمية عميقة للإنسانية.

ولعل إدمان مونخ للكحول وعلاقة حبه المأساوية التي انتهت بطلقة رصاص أفقدته أحد أصابع يده اليسرى سنة ١٩٠٢م وذكرياته المؤلمة كانت الأسباب الرئيسية لقلقه وتوتره المتزايد وسوء حالته النفسية، ليستقر به الحال داخل إحدى المصحات النفسية الخاصة إثر إصابته بانهايار عصبي حاد عام ١٩٠٨م، فتم علاجه بوسائل العلاج المختلفة والتي تضمنت جلسات العلاج بالصدمات الكهربائية، حتى تحسنت حالته بشكل ملحوظ وعاد إلى النرويج سنة ١٩٠٩م ليستقر بها، وبدا أكثر اهتماماً برسم مواضيع مستوحاة من الطبيعة كما بدت لوحاته أقل تشاؤماً، إلا أنه عاد في نهاية سنة ١٩١٦م إلى سابق عهده بالقلق والتوتر واضطرابه المعهود وإيمانه بمصيره المظلم المفجع، فانعزل في بيت صغير اشتراه في إكسلي خارج أوسلو بعيداً عن الحياة للصاخية.. وقد أصيبت عينه اليمنى في سنة ١٩٢٨م بالتهاب حاد ثم خراج مما زادها سوءاً حتى أصبح لا يرى بها تقريباً، وفي عام ١٩٤٠م غزت القوات النازية الألمانية النرويج فرفض التعاون مع قوات الاحتلال بل وأعلن رفضه القاطع ومواجهته الصارمة للاحتلال النازي لبلاده، فما كان من النازيين إلا أن أزالوا جميع أعماله الفنية من المتاحف الألمانية باعتبارها أعمالاً منحطة عديمة القيمة وهو ما ألمه كثيراً، فابتعد عن الجميع ليعيش وحيداً منعزلاً في بيته الصغير حتى وافته المنية في الثالث والعشرين من يناير سنة ١٩٤٤م بعد مضي شهر تقريباً من عيد ميلاده الثمانين، تاركاً خلفه عدداً كبيراً من الأعمال الفنية الرائعة في عدد كبير من المتاحف والمعارض الفنية الرئيسية في النرويج وخارجها وعلى رأسها متحف مونخ في أوسلو الذي يحتوى وحده على نحو ألف ومائة لوحة وأربعة آلاف وخمسمائة رسم وقرابة ثمانية عشر ألف طبعة، بالإضافة لأعماله المحفوظة في صالة العرض الوطنية ببرلين، ليعتبر مونخ أحد

دعائم فن التصوير فى العصر الحديث وأحد المؤثرين فى تطوير المذهب التعبيرى، فقد استطاع أن يكون له أسلوب تعبيري خاص به عبر فيه عن فكره وتجربته الشخصية ورؤيته للحياة بأسلوبه الفنى الخاص.

من لوحاته أيضاً: الربيع سنة ١٨٨٩م، مصاص الدماء سنة ١٨٩٣-١٨٩٤م، القبلية سنة ١٨٩٧م، فتيات على الجسر سنة ١٨٩٩-١٩٠٠م، صورة ذاتية مع زجاجة نبيذ سنة ١٩٠٦م.

Henri de Toulouse-Lautrec

(١٨٦٤ - ١٩٠١م)

هنري دي تولوز لوتريك

٣٤

هو ابن عائلة أرسقراطية كبيرة عريقة اعتادت سكن القصور وترف العيش والبدخ، كما اعتادت أيضاً على الزواج من بين أبناء العمومة كي لا تخرج الألقاب أو الأملاك إلى خارج العائلة أو تذهب للأغراب، فتزوج والده الكونت الفونس دي تولوز لوتريك من ابنة عمه الكونتيسة إديل، في زواج غلبت عليه المصلحة للمحافظة على ثروة العائلة، وكان نتيجة هذا الزواج الطفل هنري الذي ولد ضعيف البنية يشكو دائماً من المرض وهو ما أقلق والده الذي كان يرغب في أن يكون ابنه فارساً كعادة أولاد النبلاء، ومع ذلك كان يدرجه بصفة مستمرة على فنون ركوب الخيل وطرق وأساليب الصيد وغير ذلك من هوايات الأثرياء، غير أن تأهيل الطفل البدني لم يكن في صالحه، فسقط من على ظهر الجواد وهو في سن الثالثة عشرة وأصيب بكسر في عظام فخذه اليسرى ثم بكسر آخر في فخذه اليمنى بعد سنة تقريباً وذلك نتيجة إصابته بمرض عضال في العظام تظهر أعراضه في سن العاشرة، ورغم محاولات علاجه المستمرة إلا أن العلاج كان صعباً فقد كان المرض جينياً وراثياً نتيجة زواج القرابة لأجيال عديدة، مما أدى إلى توقف نمو ساقيه بينما كان نصفه الأعلى ينمو بصورة طبيعية، فأدى ذلك

إلى قصر قامته بشكل ملحوظ فقد بلغ طوله ١٥٢ سم فقط ليبدو فى نظر الناس قزماً مثيراً للسخرية والتهمك، والحقيقة أن هنرى لم يكن الضحية الوحيدة لزواج أبويه وإنما كان أخوه الأصغر أيضاً الذى ولد بعد ولادة هنرى بثلاث سنوات تقريباً ومات بعد سنة واحدة فقط من ولادته نتيجة حالته الصحية الواهنة، ليبقى هنرى الطفل الوحيد لأبويه، والذى كان يتابع فى أسى خلافتهما المستمرة العنيفة ونزاعهما الذى لا ينقطع، فكانا فى شقاق دائم انتهى بالانفصال ليبقى الصبى فى رعاية الأم بعد أن تخلى عنه أبوه بسبب بنيته الضعيفة المعاقة التى تجعله غير صالح للفرسية والجنديّة، فأخذته أمه إلى باريس وشجّته على الالتحاق بمدرسة الفنون الجميلة عام ١٨٨٢م إلى جانب دراسة الفن فى مراسم عدد من كبار المصورين فى ذلك الوقت، فقد اتجه لوتريك إلى الفن ليسرى به عن نفسه، فقد كان ذا موهبة فى الرسم ظهرت منذ صغره فكان يرسم ما يحيط به من مزارع العائلة ومجتمع الصيد والفرسان والحيوانات الصغيرة، إلا أنه ترك للتعليم الأكاديمى فى سنة ١٨٨٤م واستقر فى مرسى خاص به فى حى مونمارتر وتعرف على الرسامين فان جوخ وديجا ومانيه وغيرهم من رسامى عصره الذين تأثر بهم فى بداية حياته الفنية، إلا أنه سرعان ما اتخذ لنفسه طريقاً خاصاً به.

ورغم حب والدته الشديد له ورغبتها فى تنشئته نشأة أرستقراطية تليق به إلا أن هنرى كان يحاول دائماً التمرد عليها وعلى التقاليد والعادات التى كانت سبباً رئيسياً فيما هو عليه، فمع وصوله لسن الرشد وبلوغه مبلغ الرجال بدأ يتحرر ويقوة من سيطرة والدته عليه مما ولد ردود فعل عنيفة بين الاثنين فحاول هنرى الإفلات من قيود المجتمع والكتب الشديد الذى فضّته أمه عليه والانطلاق بحرية فى العاصمة الفرنسية متخلياً عن النظام الأسرى الأرستقراطى إلى مجتمع صاخب مجهول يعيش على هامش الأعراف الاجتماعية والقانون الرسمى، ولا شك أن العاهة البدنية التى كان عليها هى التى ولدت داخله تلك الضغوط النفسية ودفعته دفعاً إلى ذلك، فانهغمس فى حياة المجون وارتاد الملاهى والنوادى الليلية والحانات والمراقص فى مجتمع مونمارتر اللئلى الصاخب متعمداً التعامل ببساطة وتواضع شديد كرد فعل للتعجرف والاستعلاء اللذين كانا من خصائص عائلته الكبيرة.

ومع رغبته الجامحة فى الحياة بحرية والتحرر من كل القيود والانفلات من التعاليم والوصايا لم ينتم لمدرسة فنية بعينها، فعلى الرغم من أن حركة الفن الانطباعى كانت هى المسيطرة على المناخ الفنى فى باريس فى ذلك الوقت إلا أنه لم ينجذب إليها ولم يهتم بنظريات الضوء والألوان فكان دائماً يظهر موقفاً عدائياً

من النظريات والمدارس الفنية حتى قيل عنه إنه كان يغرد خارج السرب، وعلى عكس الانطباعيين في اهتمامهم بالضوء اختار لوتريك بإرادته العيش والعمل بعيداً عن ضوء الشمس، فكان يرسم شخصه بين المصابيح المعلقة في النوادي الليلية والملاهي مظهراً فتيات الليل ورواد النوادي في عتمة الليل وخلف دخان السجائر راسماً فتياته بملابس عارية وغريبة وعلى وجوههن مساحيق الوجه العديدة يقمن بإشارات حركية وإيماءات جسدية، مصوراً عدداً كبيراً من اللوحات لمواضيع ينكرها الذوق العام وحشمة المجتمع، فلم يكن مكثرثاً برود أفعال الجمهور فقد اعتاد على السخرية والاستهزاء إلى جانب الشفقة في بعض الأحيان، فعاش في فوضوية بوهيمية عانى فيها الحرمان من التمتع الطبيعي بمباهج الحياة، فبرز في كثير من لوحاته حياة الراقصين مظهراً حركات الساقين السريعة أثناء الرقص في أداء حركي يتميز بالقوة والخفة والرشاقة، كما في لوحته الشهيرة الرقص في ملهى المولان روج (ملهى الطاحونة الحمراء) الذي افتتح في باريس سنة ١٨٨٩م وكان ذائع الشهرة في ذلك الوقت، فكان لوتريك عند جلوسه في الملهى يقوم برسم تخطيطات سريعة بينما يقوم في اليوم التالي بإكمال لوحته في الرسم مضيفاً ألوانه الجميلة الزاهية، وقد دفعه قصر قامته إلى رسم الأجسام أطول مما يجب.. كما ارتبط اسمه أيضاً برسم الإعلانات والملصقات الشهيرة التي روجت لحانات باريس وملاهيها.

ولما كان يعرف مدى بشاعة منظره اتجه إلى السخرية من ذاته في رسوماته مظهراً نفسه في كثير من لوحاته بشكل كاريكاتوري قبيح حتى يحرم الساخرين الساديين من لذة السخرية منه أو التهكم عليه أو النظر إليه نظرة احتقار، وفي تماديه في السلوك السلبي والجرى وراء الغرائز والرغبات الزائفة أدمن شرب الخمر ومعايشة الباغيات الساقطات، فكان كأس الخمر لا يكاد يفارق يده فيشرب بنشوة وتعطش أفضل أنواع الخمر وأجودها، كما كان كثيراً ما يبدى ملاحظاته على أنواع هذه المسكرات، لدرجة أنه ابتكر كوكتيل من الخمر له تأثير الزلزال في الجسد كما كان يقول، يتكون من أربعة أجزاء من شراب الأفسنتين الكحولي وجزعين من النبيذ الأحمر ورشة من الكونياك والذي مازال يقدم حتى الآن في الحانات الكبرى، وقد استمر في هذه الحياة الماجنة حتى بدأت صحته تتردى وجسده يذبل ويصاب بنوبات هذيان وحالات اكتئاب واضطرابات نفسية عنيفة زاد من حدتها إصابته بمرض الزهري، حتى أنهار وسقط في أحد شوارع العاصمة الفرنسية فتم نقله إلى مصحة ليتلقى علاجاً نفسياً وطبياً، فمنع من شرب الخمر

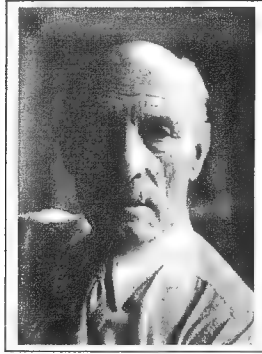
تماماً وهو ما لم يطقه أو يتحملة، وأحس آنذاك بمرارة الانصياع للأوامر الطبية ويشعور المسجون المقيد الذى فقد حريته التى طالما بحث عنها، وتحت إلحاحه الشديد لم تجد أمه بداً من إخراجه من المصححة إلى بيتها ليمكث تحت رعايتها، إلا أنه لم يستطع البعد عن الخمر الذى كان يسرى فى عروقه مع دمه، فعاد إليه حتى أصيب بالشلل وسقط ميتاً فى سنة ١٩٠١م وهو فى السادسة والثلاثين من عمره مخلفاً وراءه نحو ستمائة عمل فنى ما بين المطبوع والمرسوم، فحرصت أمه على تخليد ذكره فساهمت بالمال فى بناء متحف مدينة ألبي مسقط رأسه وأهدت كافة أعماله التى اشتملت على لوحات زيتية ورسوم ونقوش وطبعات حجرية إلى هذا المتحف، فأكدت هذه الأعمال الفنية على قيمة فن لوتريك وموهبته التى ظلت مخفية تحت وهج عظماء الرسم الذين عاصروه فجاء تقييم أدائه الفنى متأخراً، ووصلت أثمان لوحاته إلى أعلى الأسعار ويصبح حالياً من أهم الفنانين العالميين الذين مهدوا الطريق لظهور المدرستين الوحشية والتعبيرية.

من لوحاته المهمة: لوحة بداية الرقصة الرباعية فى ملهى المولان روج (ملهى الطاحونة الحمراء) سنة ١٨٩٢م (صورة رقم (٤٢))، لوحة الصديقان سنة ١٨٩٤م، لوحة المرأة التى ترتدى جوربها سنة ١٨٩٤م.

Carl Hofer

(١٨٧٨ - ١٩٥٥م)

كارل هوفر

٣٥

فنان

المانى كانت الصعاب تلاحقه أينما حل أو رحل، فلم يهنا براحة البال قط ولم تستقر حياته حتى مات، إلا أنه استطاع بعزيمة صلبة وإرادة قوية أن يصبر على ما ابتلى به ويتخطى الكثير من معوقات حياته لينجو بنفسه من بئر الفشل والهزيمة والانتكاس، ويحفر اسمه كفنان موهوب على صخر النجاح والشهرة.

ولد كارل هوفر فى أسرة فقيرة لأب يعمل موسيقياً فى فرقة عسكرية، مات بعد ولادته بأربعة أسابيع فقط بمرض رئوى ليتركه رضيعاً دون أى مصدر رزق، ولما لم تستطع أمه تدبير نفقات المعيشة لضيق ذات اليد تركته فى كف اثنتين من عماتِه اللتين لم تستطعا تحمله طويلاً فأودعا ملجأ للأيتام، فعاش وحيداً شاعراً بمعنى اليتيم الحقيقي حتى خرج من الملجأ سنة ١٨٩٢م وهو فى الرابعة عشرة من عمره بعد أن أكمل تعليمه الإلزامى، فعمل عاملاً فى مكتبة ودار نشر وهناك تعرف عن قرب على الألوان والأحبار وبدأت تتحرك داخله رغبة حقيقية للإنتاج للتخطيط والرسم ومزج الألوان والتلوين بها، فبدأ برسم عدة لوحات صغيرة بالألوان المائية، وبتشجيع ممن رأوا تخطيطاته ورسوماته الأولى انضم إلى

أكاديمية كارلرزو الفنية سنة ١٨٩٧م وهو في الثامنة عشرة ليتلقى تعليمه الفني الأولي على يد عدد من كبار فناني الأكاديمية في ذلك الوقت، إلا أن أياً منهم لم يستطع أن يؤثر فيه فنياً بمعنى الكلمة أو أن يصبغه بصبغته، وإنما كان لكارل هوفر طموح آخر ورؤية خاصة تتبع من داخله وتحركه وتسيطر عليه، فسافر في سنة ١٩٠٠م إلى باريس إذ كان معجباً ومتأثراً بشدة بلوحات الفنان هنري روسو، ثم سافر إلى روما في سنة ١٩٠٣م والتي كانت نقطة تحول مهمة في تاريخه الفني، والحقيقة أن كارل هوفر كان كثير السفر والترحال فتنقل بين روما وباريس والنرويج والولايات المتحدة والهند وغير ذلك من الدول المختلفة.

وقد تزوج في سنة ١٩٠٣م من اليهودية ماتيلدا شتاينبيرجير في فينا والتي أنجبت له ابنه الأول كارلنو سنة ١٩٠٤م ثم ابنه الثاني تيتوس سنة ١٩٠٥م والذي مات بعد ثلاثة أشهر فقط من ولادته فحزن عليه الأب حزناً بالغاً.

ومع نشوب الحرب العالمية الأولى اعتقل كارل هوفر في فرنسا سنة ١٩١٤م وأودع الأسر حتى سنة ١٩١٧م لينتقل بعد خروجه إلى سويسرا مؤقتاً حتى سنة ١٩١٩م، ثم عاد إلى برلين بعد ذلك ليستقر بها نهائياً، وقد استطاع أن يعمل في التدريس بأكاديمية الفنون ببرلين سنة ١٩٢٠م.

وقد كان هوفر من أوائل الفنانين الذين ناهضوا سياسة بلادهم معارضاً وبشدة الحكم النازي لبلاده، وهو ما أدى إلى طرده من العمل في سنة ١٩٣٣م ومنعه من الرسم والتصوير وعمل المعارض الفنية، إلى جانب مصادرة ما يزيد على ثلاثمائة عمل فني من أعماله من المتاحف الفنية، متعرضاً لاضطهاد فكري مستبد عنيف، فكانت لوحته رجل في الخراب والتي رسمها سنة ١٩٣٧م (صورة رقم ٤٣)) أصدق مثال لما كان يشعر به من هزيمة وانكسار وكأنه يرى نفسه وقد وقف أمام خراب وجوده الفني مكتوف اليدي بلا حول له ولا قوة.

وفي سنة ١٩٤١م تم القبض على زوجته الأولى اليهودية وإعدامها والذي كان قد انفصل عنها سابقاً وتزوج من امرأة أخرى في سنة ١٩٣٨م، ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية نسفت غارات الحلفاء على برلين مرسمة في أول مارس سنة ١٩٤٣م ليفقد كل رسوماته وتخطيطاته التي كانت به، ورغم ضخامة هذه الكارثة التي حلت به إلا أنه لم يتخل عن صلابته ولم تكن عزيمته أو تضعف، ليعين بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية مديراً لأكاديمية الفنون ببرلين في يوليو سنة ١٩٤٥م، لكنه كرس نفسه للعمل الثقافي والسياسي، ساعياً طيلة العقد الأخير من

عمره أن يعيد رسم ما يستطيع من صوره المفقودة وكتابة مذكراته، كما دخل في خضم صراعات حادة وعنيفة حول نظريات الفن للقائمة في ذلك الوقت فتعرض لكثير من الهجوم والنقد، لكنه وقف مدافعاً عن أفكاره ونظرياته ورؤيته الفنية.. وفي ذروة انفعاله وتصديه لمعارضيه سقط ميتاً في الثالث من أبريل سنة ١٩٥٥م نتيجة لسكتة دماغية مفاجئة، لتغلق صفحة حياته العنيفة المليئة بالأحداث البائسة المؤلمة وتبقى أعماله الفنية التي رسمها معبراً فيها عن مشاعره الداخلية وعواطفه المكبوتة التي تشوبها مسحة الحزن والألم شاهدة على قوة صموده وشدة صبره.

من أهم أعماله: لوحة للعاصفة سنة ١٩١١م، في بحر الرمال سنة ١٩١٤م، رجل وثمره بطيخ سنة ١٩٢٦م، السجناء سنة ١٩٣٣م، الرسالة سنة ١٩٣٤م، الغرفة السوداء سنة ١٩٤٣م، فتاة تمشط شعرها سنة ١٩٤٤م، الصخرة سنة ١٩٥٠م.

Paul Klee

(١٨٧٩ - ١٩٤٠م)

بول كلي

٣٦

لم يكن نصيبه من الحياة تحقيق نجاح فقط وإنما ألم ومرض ومعاناة، فبدأ حياته كما أراد إلا أنها لم تنته بما أراد، فرغم أنه نشأ في أسرة موسيقية لأب موسيقي ألماني ولم موسيقية سويسرية، ورغم أنه تعلم عزف الكمان منذ حداثة سنه إلا أن رغبته في تعلم الرسم قادتته للالتحاق بمدرسة للفنون في ميونخ سنة ١٨٩٨م ثم بأكاديمية الفنون بميونخ سنة ١٨٩٩م بتشجيع من والديه بعد أن لاحظا موهبته في الرسم والتي بدت واضحة للعيان من رسوماته التخطيطية الأولى على صفحات دفاتره الدراسية ورسوماته البسيطة الملونة الأخرى التي رسمها بعد أن حصل على علبة ألوان من جنته، وقد اعترف كلي بعد ذلك أنه في بادئ الأمر كان في حيرة من أمره بين اختيار الرسم أو الموسيقى حتى اختار طريق الرسم وسار فيه راضياً مرضياً.. ولإكمال تحصيله الفني سافر إلى إيطاليا سنة ١٩٠١م لسنة أشهر فتعرف في روما على فن عصر النهضة وروائع الفنون القديمة حتى عاد إلى برن بسويسرا محاولاً إثبات ذاته بما تعلمه باحثاً عن النجاح الذي طالما حلم به، إلا أن ظروف الحياة الصعبة أجبرته على الانضمام إلى إحدى

الفرق الموسيقية في الفترة ما بين ١٩٠٣ إلى ١٩٠٦م لكسب ما تستقيم به حياته، كما زار باريس سنة ١٩٠٥م ليتعرف على الفن الفرنسي الحديث.

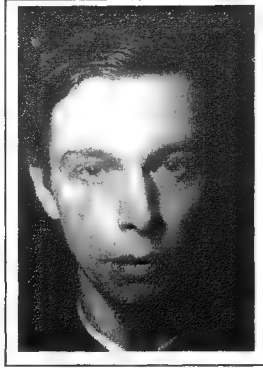
وقد تزوج بول كلي في سنة ١٩٠٦م من عازفة بيانو تدعى ليلي فقرر الاستقرار في ميونخ العاصمة الفنية لألمانيا وأنجب له زوجته طفله الوحيد فيليكس سنة ١٩٠٧م، وكانت مسيرته الفنية في تقدم مستمر عاماً بعد عام فتعرف في عام ١٩١١م برسامين مجموعة الفارس الأزرق كاندنسكي وماكي ومارك وجولنسكي، واشترك معهم في معرضهم الثاني سنة ١٩١٢م، إلا أن شعوره بعدم الثقة في قدراته كان يراوده من حين لآخر فكانت أغلب لوحاته في تلك الفترة تتحصر بين اللونين الأبيض والأسود حتى سافر إلى تونس لأسبوعين سنة ١٩١٤م فكان لهذه الرحلة تأثير عميق على نفسه فواتته أخيراً الجراءة لاستخدام الألوان، وقال آنذاك الآن أصبحت رساماً، ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى سنة ١٩١٤م قتل بالحرب اثنان من أهم الفنانين المقربين إلى قلبه أولهما هو ماك رفيقه في رحلته إلى تونس وذلك في السادس عشر من أغسطس سنة ١٩١٥م ثم صديقه العزيز فرانز مارك في الرابع من مارس سنة ١٩١٦م فكان أساء عليهما ملازماً له طوال حياته، ونظراً لأنه يحمل الجنسية الألمانية عن أبيه فقد تم استدعاؤه للخدمة العسكرية في مارس سنة ١٩١٦م أثناء الحرب العالمية الأولى رغم أنه لم يتم استدعاؤه منذ بداية الحرب، ومع ذلك كانت لديه الفرصة للاستمرار في الرسم بعد أن صدر قرار بإعفاء الفنانين من الاشتراك في المعارك واقتصر عمله على عمل الرسومات التوجيهية على الهياكل الخارجية للطائرات المقاتلة، وبنهاية الحرب سنة ١٩١٨م انعكس شعوره بالتفاؤل والأمل في مجتمع سياسي جديد على أعماله الفنية فتميزت تلك الفترة بغزارة إنتاجه الفني، فتم تعيينه سنة ١٩٢٠م أستاذاً بمدرسة باوهاوس في مدينة فيمار بألمانيا وهي المدرسة التي هدفت إلى الجمع بين الفنون الجميلة والتطبيقية وتغيير مظهر الحياة عن طريق الجمع بين الحرفي والفنان، وتذويب الفروق بينهما لخدمة احتياجات المجتمع الألماني الذي مزقته الحرب.. فذاعت شهرته خاصة بعد معرضه الأول الذي أقامه بباريس عاصمة الفن الأوروبي سنة ١٩٢٥م، واستمر أستاذاً بباهواوس بعد أن نقلت إلى مدينة داساو سنة ١٩٢٦م، حتى استقال من العمل بها مع تصاعد التوتر السياسي وانشغاله الشديد ليلتحق سنة ١٩٣١م بأكاديمية دوسلدورف للفنون كأستاذ لفن الرسم فعكست لوحاته في تلك الفترة براعته الفائقة في استخدام الألوان وطريقته الفريدة في استعمال الفرشاة فأصبح من أبرز وأشهر الشخصيات الفنية، إلا أن الحياة لا تسير دائماً على منوال

واحد ولا بد أن يكون للإنسان نصيب من الألم في حياته، فبعد أن وصل هنتر إلى السلطة طرده النازيون من وظيفته سنة ١٩٣٣م بسبب ميوله السياسية المعروفة وأجبر على ترك بيته ومرسمه بعد أن هاجمهما النازيون فقرر في نهاية تلك السنة الهجرة إلى سويسرا واستقر بمدينة برن، وكان سعيد الحظ إذ استطاع أن يأخذ صورته ورسوماته معه دون أن تحطم أو تفقد، وانعزل عن الناس جميعاً خاصة بعد تصاعد أزمتته المالية التي فاجأته بعد تركه لعمله ومصدر رزقه، ولما كانت المصائب لا تأتي فرادى فقد أصيب في صيف سنة ١٩٣٥م بمرض عضال أقعده عن العمل لأكثر من سنة بدأت أعراضه باضطرابات في الغدد وصعوبات في التنفس والهضم لينتهي الأمر بتحول أنسجة الجسم الرابطة إلى صورة ليفية فأدرك أن لقاء الموت أصبح وشيكاً فتغيرت نظرتة للعالم، وبدأت لوحاته تتضمن إشارات واضحة للموت في إطار من الحزن العميق حتى فرضت صورة الموت نفسها على أعماله الأخيرة بإصرار عظيم مثل لوحة الموت والنار (صورة رقم ٤٤)، ولوحة رحلة مظلمة في مركب سنة ١٩٤٠م، وذلك بعد أن لفظ النازيون أكثر من مائة لوحة من أعماله من المتاحف الألمانية سنة ١٩٣٧م واعتبروا أعماله فنا منحطاً، وهو العام الذي شهد تحسناً مؤقتاً لحالته الصحية فانفجرت آخر طاقاته الإبداعية في عدد من اللوحات المهمة التي حفظت اسمه وخلدت ذكره، فقد ظل يعمل حتى آخر أيام حياته.

وبالرغم من أنه قد طلب الحصول على الجنسية السويسرية إلا أنه لم يحصل عليها حتى تاريخ وفاته متأثراً بمرضه في التاسع والعشرين من يونيو سنة ١٩٤٠م وهو في السنتين من عمره يعاني الوحدة والانعزال الذي اختارهما لنفسه، ليتم الموافقة على طلبه ومنحه الجنسية السويسرية بعد ستة أيام فقط من وفاته، وقد ترك من خلفه قرابة تسعة آلاف لوحة فنية ما بين لوحات زيتية ومائية ورسومات تخطيطية محفوظة حالياً في العديد من متاحف العالم المهمة مثل متحف بول كلي في برن ومتاحف دوسلدورف وبال وباريس وهامبورج ونيويورك وغيرها.. حيث يعد بول كلي حالياً من أهم الشخصيات الفنية التي ساهمت بنصيب إيداع كبير في تطوير الفن الحديث في القرن العشرين.

من لوحاته الشهيرة: لوحة المتنزه سنة ١٩١٤م، القناع بالعالم الصغير سنة ١٩٢٥م، الكوميديا الفنية سنة ١٩٣٢م، فتاة راقصة سنة ١٩٤٠م.

إيرنست لودفيج كيرشنر (١٨٨٠ - ١٩٣٨م) Ernst Ludwig Kirchner

٣٧

فنان

ألماني اعتبر من أبرع الفنانين الألمان في تاريخ الفن الحديث، ورغم أنه بدأ مشواره حياته بدراسة الهندسة المعمارية في درسدن إلا أنه اتجه لفن الرسم بعد إنهاء تعليمه معارضاً بذلك رغبة أبيه، وقد استطاع في سنة ١٩٠٥م بمدينة درسدن بمشاركة عدد من زملائه في الهندسة المعمارية هم بليل وكارل شميت روتلوف و إريك هيكل أن يؤسس جماعة فنية أطلقوا عليها اسم جماعة القنطرة أو الجسر، والتي هدفت إلى تجنب الأساليب الفنية الأكاديمية التقليدية والعبور بها إلى نمط جديد من التعبير الفني وبذلك استطاعوا تكوين جسر أو قنطرة بين الماضي والحديث، وبالفعل كانت هذه الجماعة الفنية من أهم العوامل التي أثرت على تطور الفن الحديث في القرن العشرين فبرز نجمه وازدادت شهرته من خلال المعارض الفنية التي أقامها، خاصة وأن لوحاته تميزت بالبراعة الشديدة والإحساس العميق.

ومع بداية الحرب العالمية الأولى في سبتمبر سنة ١٩١٤م تطوع كيرشنر للخدمة العسكرية فخدم في سلاح المدفعية في قلب ميدان المعركة وهناك أدرك أن

الحرب ليست مزحة ففيها الخراب والأهوال وأن المنتصر فيها خاسر فأصيب بعدة انهيارات عصبية حادة ونوبات من الفزع والاكتئاب الشديد إلى جانب إصابته بمرض رئوى، فتم إنهاء خدمته وتسريحه من الجيش في أكتوبر سنة ١٩١٥م، ليذهب للعلاج في إحدى المصحات النفسية بسويسرا واستغرق علاجه سنتين، ولعل صورته الشخصية التي رسمها لنفسه سنة ١٩١٥م توضح قدراً كبيراً مما كان يعانيه كيرشنر في ذلك الوقت فقد صور نفسه كجندى بالزى العسكرى الرسمى بوجه متجه متوتر وببد مبتورة ممزقة وهو لا يستطيع أن يمسك فرشاة للرسم لرسم اللوديل العارية التي بجواره، وهو بذلك يعترف بإحساسه بالإعاقة والانهمال والحسرة والألم الذى يشعر بها، معبراً عن وحشية العلاقات الإنسانية وخسارة العالم للمبادئ والأخلاق.

وقد انتقل كيرشنر بعد خروجه من المصحة ليعيش في بيت صغير بمزرعة فى مدينة دافوس بسويسرا، وكانت تلك الفترة فترة تأمل رسم خلالها مناظر طبيعية لجبال الألب ومشاهد الحياة الريفية، رغم تعرضه لحادث شديد فقد صدمته سيارة فى الطريق وأصيب على أثر ذلك بإصابات عدة استغرق علاجها بعض الوقت، ورغم أن حياته بدت فى ظاهرها هادئة مستقرة إلا أنه كان يعاني الاكتئاب وفقدان الأمل فى الحياة خاصة وأنه عانى فترات كساد طويلة، إلا أنه لم يستسلم للشعور باليأس والانتكاس فبدأ يرسم بنشاط مرة أخرى، فعاد إلى الوجود الفنى بقوة بعد أن أقام عدة معارض فى ألمانيا وسويسرا عرض فيها عدداً كبيراً من أعماله ركزت على الحياة الحديثة، إلا أن هذا النجاح لم يستمر طويلاً ففى سنة ١٩٣٣م هاجم الحكم النازى أعماله الفنية، وأجبر كيرشنر على الاستقالة من أكاديمية برلين للفنون سنة ١٩٣٧م، كما صودر أكثر من ستمائة عمل فنى من أعماله من المتاحف الألمانية وحطمت أغلبها فقد اعتبر النازيون أعماله متفسخة مثيرة للغرائز الجنسية، إذ كانت كثير من لوحات كيرشنر تصور الإناث العاريات والنساء العصريات والنظرة التهامية لمجتمع برلين الحديث، فانعزل عن الحياة الاجتماعية ولجأ لتعاطى المواد المخدرة حتى يعيش مغنياً بعيداً عن هذا الواقع المرير، حتى أصيب بصدمة نفسية قادته لإنهاء حياته بنفسه بالانتحار سنة ١٩٣٨م فى مدينة دافوس بسويسرا وهو فى الثامنة والخمسين من عمره مفضلاً الموت على مثل هذه الحياة.

من أعماله الشهيرة: لوحة امرأة فى المرأة سنة ١٩١٢م، ولوحة شارع - براين سنة ١٩١٣م (صورة رقم ٤٥)) والتي تعد إحدى سلسلة لوحات تصور

الساقطات في شوارع برلين، امرأتان في الطريق سنة ١٩١٤م، فتاة تحت شمسية
يابانية ملونة سنة ١٩٠٩م.

Richard Gerstl

(١٨٨٣ - ١٩٠٨م)

ريتشارد جيرسل

٣٨

هو فنان نمساوي لازمه الفشل في كل خطوة خطاها وصاحبه الإخفاق في كل درب سلكه، فوقع فريسة للإحباط الذي لم يدفعه فقط للرحيل المبكر من الدنيا وإنما لمحاولته محو ذكره من الوجود تماماً، فمنذ صغره واجه صعوبات في دراسته بالمدرسة حتى أجبر على تركها مما دفع أسرته الغنية إلى أن يجلبوا له مدرسين ليعلموه في البيت بصفة خاصة، فقرر أن يتجه لفن الرسم وأن يصبح فناناً، وبالفعل تم قبرله بأكاديمية الفنون الجميلة بفينا سنة ١٨٩٨م وهو في الخامسة عشرة من عمره، إلا أن حظه العثر أوقعه تحت يد أستاذ صعب صارم عنيد فلم يستطع جيرسل أن يتبادل معه الحوار أو يتقاهم معه لينتهي الأمر بشجار حاد بينهما دفعه لترك الدراسة بالأكاديمية سنتين قضاها يعلم نفسه بنفسه بشكل مستقل حتى عاد للأكاديمية مرة أخرى سنة ١٩٠٠م تحت إشراف أستاذ آخر أكثر نقاشاً وتعاوناً.

ورغم أنه حاول تقديم أعماله الفنية للمجتمع المحيط إلا أنه لم يلق التشجيع الذي يرضيه فشعر بالانهزامية والانكسار، وفي سنة ١٩٠٤م اشترك مع أحد

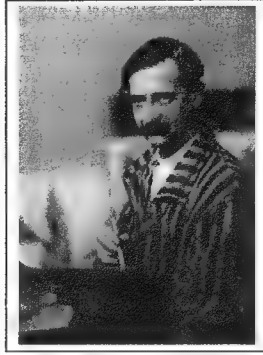
زملائه في مرسم مشترك إلا أن علاقتهما لم تستمر طويلاً وانتهت بشكل غير واضح أو مفهوم، فأقام جيرسل لنفسه مرسمًا خاصاً به سنة ١٩٠٦م، والغريب أنه في الوقت الذي انعزل فيه جيرسل عن أقرانه الفنانين المصورين ولم يرتبط في حياته بأحد منهم بصورة قوية لتجه لعقد صداقات مع بعض الموسيقيين كان أهمهم الموسيقى أرنولد شوينبيرج والذي تقرب له ولعائلته بشكل كبير فرسم له ولزوجته ماتيلدا عدة لوحات وأدى ذلك إلى زيادة أواصر العلاقة بينهم خاصة بين الرسام جيرسل والزوجة ماتيلدا التي هربت معه إلى فينا في أغسطس سنة ١٩٠٨م تاركة خلفها زوجها وأولادها، فكان ذلك صدمة كبيرة لزوجها الذي لم يستطع أن يتصور ما حدث، وتحت إلحاح مستمر منه لزوجته الهاربة يرجوها للرجوع عما أقدمت عليه والعودة لرشدها وبيتها وأطفالها الحزاني لفراقها وتهديده المستمر بالانتحار عادت ماتيلدا إلى زوجها وأبنائها في أكتوبر من نفس العام تاركة هذه المرة ريتشارد جيرسل الذي فقدتها بعد أن أحبها وتعلق بها، واكتشف أنه كان متوهمًا عندما تخيل أن حبه قد ملأ قلبها وملك عقلها، فقد كان يعاني طوال حياته عدم وجود الصديق وضياح الرفيق فانعزل في بيته وحيداً تطارده هواجس الفشل الذي لاحقه في حياته بعد أن خابت كل مساعيه لجذب الأنظار لفنه ولوحاته فلم تلق أعماله أي إعجاب أو قبول، فسيطر عليه القنوط وغلبه اليأس، ووجد أنه لا فائدة من حياته فذهب في الرابع من نوفمبر سنة ١٩٠٨م إلى مرسمه ليلاً وجمع كل أوراقه الخاصة ومتعلقاته الشخصية ورسائله وخطاباته وكل ما يعنيه وحرقها أمام عينيه حتى يحو بذلك ذكراه تماماً من الوجود، ثم وقف أمام المرأة عاقداً حبلاً حول عنقه دلاه من السقف ثم طعن نفسه بسكين حاد في قلبه وألقى بجسده في حبل المشنقة حتى يتأكد موته ولا ينبج منه أبداً، فإن لم يمت مشنوقاً مات متأثراً بجرحه، ليموت ذلك الفنان في ريعان شبابه منتحراً وهو لا يزال في الخامسة والعشرين من عمره، ورغم أن الليران قد أتت على محتويات مرسمه وكثير من لوحاته إلا أن بعض هذه اللوحات بلغت نحو ست وستين لوحة وثمانية رسومات نجت من النار فاحتفظت بها عائلته في مخزن لهم حتى عرضها أخوه على تاجر لوحات سنة ١٩٣١م والذي أقام معرضاً للوحات الفنان جيرسل وهو الذي لم يستطع أن يقيمه أثناء حياته، فكاد اسمه أن يشتهر لولا سيطرة الحكم النازي بالنمسا ونشوب الحرب العالمية الثانية بعد ذلك، مما أدى إلى انصراف النظر عنه مجدداً ليعود جيرسل إلى ساحة الضوء مرة أخرى بعد انتهاء الحرب، فتم الالتفات إلى أعماله ذات الأسلوب الفني الفريد، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية ليلقى الاعتراف الذي حرم منه في حياته ويسجل اسمه ضمن الفنانين التعبيريين.

من لوحاته: المتنزه سنة ١٩٠٧م، صورة نصفية لامرأة بقبعة من الريش سنة ١٩٠٧م، صورة ذاتية للفنان وهو يضحك سنة ١٩٠٨م (صورة رقم ٤٦)).

Maurice Utrillo

(١٨٨٣ - ١٩٥٥م)

موريس أوتريللو

٣٩

فنان

فرنسى اعتبر من أشهر فناني عصره رغم حياته المتوترة القلقة التى أدمن فيها شرب الخمر منذ حداثة سنه، والمرض العقلى الذى لازمه طوال حياته حتى اعتبر مجنوناً، ومحاولاته المتكررة للانتحار لإنهاء حياته.. ولعل ملابس ولادته المخزية ونشأته الأولى كان لها دور كبير فيما آل إليه حاله.. فقد ولد موريس لرسماة شابة تدعى سوزان فالادون كانت تعمل موديل لدى عدد كبير من الفنانين أمثال هنرى دى تولوز لوتريك و إدجار ديجا و رينوار وغيرهم، فحملت سفاحاً من أحد الفنانين الهواة، ولما لم تجد من تنسب له الابن، أعطاه الرسام والناقد الفنى الإشباني ميغيل أوتريللو الصديق لأمه اسمه إكراماً لوالدته وشفقة عليها، لدرجة أن البعض قد أشاع فى طرافة أن أمه أخذته بعد ولادته وهو طفل رضيع لتبحث له عن أب فذهبت إلى رينوار لتخبره بأن الرضيع ابنه فنظر إلى الطفل فى تعجب قائلاً إن لونه غريب ولا يمكن أن يكون ابني فذهبت إلى ديجا فاستنكر شكله ورفضه على الفور، فرأت من بعيد صديقها ميغيل أوتريللو جالساً على مقهى فذهبت إليه وقصت عليه مشكلتها فضحك وطمأنها ووافق أن يعطيه اسمه وأنه سيكون مسروراً أن يضع اسمه على عمل من

أعمال رينوار أو ديجا، وبالفعل نُسب موريس إلى ميجيل أوتريللو وكانت تلك أول صدمات حياته فلم يعرف أباه الحقيقي وهو ما دفعه فيما بعد إلى التوقيع على لوحاته الأولى باسم موريس فالادون ناسباً اسمه إلى اسم أمه، حتى استقر بعد ذلك وهو في السابعة والعشرين من عمره على التوقيع باسم موريس أوتريللو.

والملاحظ أن سوزان فالادون أم موريس نشأت نفس نشأة ابنها فكانت هي الأخرى ابنة غير شرعية لأمها الأرملة الشابة التي مات عنها زوجها في السجن ف وقعت في علاقة أئمة نتج عنها الطفلة ماري فالادون والتي عرفت بعد ذلك بسوزان فالادون، وقد قاطعت العائلة كلاً من الأم وابنتها التي كبرت وعملت رسامة وموديل للرسامين.

وقد لاحظت سوزان فالادون على ابنها أنه غير مستقر نفسياً وأن له بعض التصرفات الغريبة غير المفهومة منذ أن كان في الثامنة من عمره، فأخذته إلى طبيب أطفال أخبرها أن الطفل يعاني بعض المشاكل العقلية ولا بد من متابعة حالته عند طبيب متخصص.

وكان الطفل عصياً متقلب المزاج فشل في دراسته ولم يكملها، كما اتجه لشرب المسكرات منذ كان طفلاً في الثالثة عشرة حتى أئمن الخمر وهو في الثامنة عشرة، ولعل هذا الأمر تتحمل أمه جانباً كبيراً منه فقد كانت هي الأخرى مدمنة للخمور.. وكانت حالته النفسية والصحية في تدهور واضح فكان عندما يملكه الغضب وتثور ثائرته لا يفرق بين الصواب والخطأ، ففي إحدى المرات هاجم أمه بسكين في يده، كما حطم كل ما وقع تحت يده في حجرته وألقاه من النافذة، فتم نقله بعد كثير من نوباته إلى إحدى المصحات النفسية، فنصح أحد الأطباء والدته بأن تعلم ابنها مبادئ الرسم وقواعده كنوع من العلاج ليبعد عن الخمر وتحسن حالته القلقة المضطربة، وبالفعل بدأ موريس للرسم وهو في الحادية والعشرين من عمره وخرج للرسم في ضواحي باريس خاصة ضاحية مونمارتر فرسم الطواحين القديمة والمقاهي وأماكن التسلية والترفيه، فلفتت لوحاته الانتباه وأظهر موهبة فطرية وعبقرية غير عادية في الرسم والتصوير، وقد عرف إنتاجه الفني بين عام ١٩٠٩ إلى عام ١٩١٤م بالفترة البيضاء نظراً لكثرة استخدامه للون الأبيض في لوحاته، وهو ما جلب له الشهرة والمال، ومع ذلك لم يتخل عن الخمر أو يبتعد عنه لدرجة أن إحدى المحاكم أدانته في العاشر من مايو سنة ١٩١١م نتيجة لسكره البين وتصرفاته الغريبة البذيئة التي صدرت عنه في الثاني عشر من أبريل من نفس العام عندما كشف عن عورته التماسلية أمام المارة في أحد الميادين العامة،

وحكمت عليه المحكمة بغرامة مالية وصلت إلى خمسين فرنكاً، كما ساءت حالته مرة أخرى بعد سنة تقريباً فدخل مجدداً إلى المصحة النفسية التي خرج منها بعد تلقى العلاج، ومع ذلك كانت حالته غير مستقرة لدرجة أنه كسر في إحدى المرات سنة ١٩١٧م نافذة أحد المخازن وهو تحت تأثير الخمر، فتم القبض عليه، إلا أنه أودع المصحة النفسية نتيجة لمرضه واعتبر مجنوناً.

ورغم أن موريس أوتريللو كان تحت الملاحظة المستمرة إلا أنه حاول الانتحار بقطع شرايين يده بكسرة زجاج، وقد تم إنقاذه، وفي مسلسل تصرفاته الغريبة الشاذة غير المسئولة يروى أنه اقترب ذات مرة من امرأة جالسة على أحد المقاعد العامة وجلس بجانبها ثم قبلها في غفلة منها ثم انصرف ليتبول في الشارع على جدار حمام عام وعندما استوقفه رجل الشرطة قاومه بقوة وضربه، فتم وضعه في الحجز.

كما حاول الانتحار مرة أخرى في مايو سنة ١٩٢٤م عندما قام برطم رأسه بجدار غرفته بقوة عدة مرات حتى سال دمه وسقط على الأرض مغشياً عليه، ليتم إنقاذه ويعود للحياة رغماً عنه.

والحقيقة أن فضائح موريس أوتريللو العديدة ودخوله الحجز لأكثر من مرة ومداومته على زيارة المصحات النفسية لها دور كبير في خلق حالة من الغموض حوله، مما جعل كثيراً من الناس يقبلون للتعرف على أعماله الفنية التي كانت تدل على نبوغ فني حقيقي نادر استحق عليه وسام جوقة الشرف سنة ١٩٢٨م من الحكومة الفرنسية، كما اتسعت شهرته ووصلت إلى مختلف أنحاء العالم.

وفي سنة ١٩٣٥ تزوج موريس وهو في الثانية والخمسين من عمره من أرملة تدعى لوسي بووليس كانت رسامة هاوية واستقر معها في ضاحية من ضواحي باريس فأدارت مصالحه وأموره بكفاءة مصدرها الحب والعطف، فعاش أسعد أيام حياته ورسم لوحات لطيفة طبيعية مستخدماً ألواناً زاهية صاخبة، إلا أن لوحاته لم يكن لها نفس بريق القوة والحماس المعهود عنه، حتى تأخرت صحته في أواخر حياته ما بين المرض الجسدي الذي كان يصيبه من حين لآخر نتيجة لخروجه للرسم في الهواء الطلق وما بين المرض العقلي الذي تمكن منه في أواخر أيامه، حتى مات في الخامس من نوفمبر سنة ١٩٥٥م عن عمر يناهز الثانية والسبعين، ليحضر جنازته أكثر من خمسين ألف شخص من أصدقائه ومحبي فنه، حيث كان قد رسم عدداً كبيراً جداً من اللوحات الزيتية الرائعة يحتفظ المتحف

الوطني للفن الحديث في باريس بمجموعة كبيرة منها، كما توجد لوحات عديدة له في معظم المتاحف وصالات العرض الكبرى في كافة أنحاء أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، فقد اعتبر موريس أوترييللو من أعظم فنانى عصره ومعجزة من معجزات الفن الحديث.

من لوحاته: ميدان ترتر سنة ١٩١٠م، لوحة شارع في ضاحية حوالي سنة ١٩١٠م (صورة رقم (٤٧)).

Max Beckmann

(١٨٨٤ - ١٩٥٠م)

ماكس بيكمان

ع .

فنان

ألماني عانى أهوال الحرب والاضطهاد، فثار على كل القيم كارهاً الحياة ناقماً على العالم الحديث، فعبر في لوحاته عن عذابات النفس وآلام الحياة وقسوتها، ليُعد بحق شاهداً على العصر.. ولد ماكس بيكمان في الثاني عشر من فبراير سنة ١٨٨٤م بمدينة لايبزيغ الألمانية كابن ثالث لتاجر طحين، فنشأ في أسرة متوسطة الحال، ومات أبوه وهو في العاشرة من عمره فعانت الأسرة بعض التقلبات، وقد اتجه بيكمان وهو في السادسة عشرة من عمره لدراسة الفن بأكاديمية وإيمار عله يجد فيه ما يخفف عنه صخب الحياة، وبالفعل وجد في الفن متنفساً حقيقياً لكل ما يجيش في نفسه ويدور في خاطره، فعشق فن الرسم وسافر إلى باريس عام ١٩٠٣م، وهناك استأجر مرسماً خاصاً به وتعرف على أعمال الفنانين الفرنسيين وعلى رأسهم سيزان، كما شاهد معرض الفنانين الوحشيين وأعجب بلوحاتهم، حتى عاد إلى برلين سنة ١٩٠٤م وبدأ عمله الفني بجد واجتهاد رغبة منه في إثبات ذاته، وبالفعل رسم مجموعة جيدة من الأعمال الفنية اتجهت نحو الأسلوب الانطباعي الألماني عرضها سنة ١٩٠٦م مع

مجموعة الفنانين المستقلين وهو نفس العام الذى تزوج فيه من زميلته فى أكاديمية الفنون، كما منحته الحكومة الألمانية فى نفس العام أيضا منحة دراسية لتعلم أصول الفنون التشكيلية فى مدينة فلورنسا بإيطاليا، وبالفعل بدأ نجم بيكمان بيزغ والشهرة تعرف طريقها إليه فعاد إلى برلين وصور عدداً كبيراً من اللوحات الفنية الرائعة بواقعية واضحة جذبت الأنظار إليه كفنان موهوب.

وفجأة بدأت الحياة تتغير من حوله فاندلعت الحرب العالمية الأولى سنة ١٩١٤م لينضم بيكمان وهو فى الثلاثين من عمره إلى الهيئة الطبية للجيش الألماني وخدم قرب الجبهة الغربية كمساعد طبيب، فرأى بعينه ما لم يكن يتخيله أو يخطر على باله من قبل، ما بين جنود صرعى وآخرين فقدوا أياديهم وأرجلهم وغيرهم فقتت أعينهم وتشوهت وجوههم، وغير ذلك من مآسى الحروب وأهوالها، فأصيب بانهيار عصبي حاد من جراء الرعب الذى عاش فيه والأهوال التى عاصرها والصدمة النفسية القاسية التى تعرض لها، فسقط صريع نوبات الهلوسة سجين القلق والاكتئاب، فتم تسريحه من الجيش فى سنة ١٩١٥م، فاستقر فى فرانكفورت سنة ١٩١٧م وأخذت أعماله الفنية منعطفاً خطيراً، فأطلق لانفعالاته العنان وخطب بلوحاته الجنس البشرى بطريقة رمزية شمولية مصوراً قسوة الإنسان وحشيته وجرائم القتل والام التعذيب والحرمان، وكله رغبة فى تسجيل هذا الكابوس المخيف المرعب بطريقته الخاصة محذراً من الاستمرار فى هذا الخراب الشنيع ومتسائلاً عن مصير ألمانيا بعد كل هذا، وكان من أهم وأبرز أعماله الفنية فى تلك الفترة لوحته الرائعة الليل سنة ١٩١٨-١٩١٩م (صورة رقم ٤٨))، والتى وصل فيها لذروة الإبداع وصور فيها بوضوح حالة ألمانيا بعد انتهاء الحرب مباشرة.

وقد نتج عن اطلاعه الواسع فى الآداب والفنون والفلسفة بالإضافة لتأمله الروحاني وبحثه للدعوى فى النفس الإنسانية أن صقلت موهبته وأصبح أسلوبه أكثر عمقا، فاختير سنة ١٩٢٥م للتدريس بكلية الفنون فى فرانكفورت، كما حصل على عدد من الجوائز المهمة كان أهمها جائزة الإمبراطورية الفخرية للفن الألماني سنة ١٩٢٧م، والميدالية الذهبية من مدينة دسلدورف فى نفس السنة، إلا أن كل هذا النجاح انهار مع الحكم النازى لألمانيا، فقد تعرض ماكس بيكمان لأشرس اضطهاد فكرى، حيث تم طرده من وظيفته التعليمية فى سنة ١٩٣٣م، كما تم فى سنة ١٩٣٧م مصادرة أكثر من خمسمائة عمل فنى من أعماله الفنية من المتاحف الألمانية، فهرب إلى أمستردام بهولندا، حيث عاش حياة فقيرة جداً فى منفاه الذى

اختاره مكرهاً، فخرجت لوحاته قوية حادة مصبوغة بصبغة من الكآبة الشديدة وملئية بالاستعارات المعقدة للآلام والمحن البشرية ومأساة الحياة الإنسانية، وكانت لوحته جسيم الطيور التي رسمها سنة ١٩٣٨م أصدق تعبير عن معاناته النفسية، والتي ربما أراد أن يصور فيها نفسه وقد وقع فريسة للقادة النازيين الذين يقطعون جسمه بسكين حاد وهو لا يزال حياً يتألم ويتأوه ولا مجيب أو مغيث.

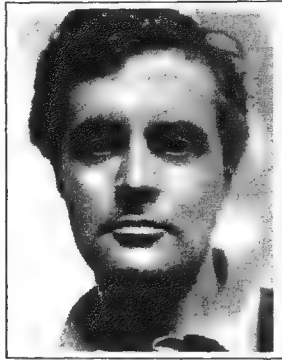
لتمر على بيكمان سنوات المنفى في مرارة واضحة وحزن سيطر على نفسه المعنبة، ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية اختار العزلة والانطواء، وتجددت داخله الرؤى المخيفة وأصبحت نظراته للحياة على أنها سلسلة من النكبات والكوارث التي لا تنتهي، فهاجر في سنة ١٩٤٧م بعد انتهاء الحرب إلى الولايات المتحدة الأمريكية قابلاً عرضاً للتعليم الفني في جامعة واشنطن في سانت لويس.. ورغم أنه كان يعاني تدهوراً تدريجياً في صحته إلا أنه كان لا يزال مثابراً على عمله الجاد في رسمه سالكا نفس المسلك الذي اختاره في التعبير عن المعاناة البشرية والمأساة الإنسانية، حتى سقط ميتاً في الثامن والعشرين من ديسمبر سنة ١٩٥٠م، أثر سكتة قلبية فاجأته وهو يسير في أحد شوارع مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، ليسقط ميتاً غريباً عن وطنه وهو في الخامسة والستين، بعد أن أثر تأثيراً عميقاً على عدد كبير من فناني عصره، ليعد بحق من أهم وأشهر الفنانين التعبيريين في تاريخ ألمانيا بل وفي العالم أجمع في العصر الحديث، والذي استطاع بعقريته وتعبيريته الصادقة النابعة من القلب والعقل أن يربط بين الفن والتاريخ.

من لوحاته الشهيرة: لوحة مشهد الموت العظيم سنة ١٩٠٦م، لوحة محادثة سنة ١٩٠٨م، الشارع سنة ١٩١٤م، صورة ذاتية بوشاح أحمر سنة ١٩١٧م، الابن المسرف سنة ١٩١٨م، الجسر الحديدي سنة ١٩٢٢م، الرقص في بادن بادن سنة ١٩٢٣م.

Amedeo Modigliani

(١٨٨٤ - ١٩٢٠م)

أميديو موديليانى

١٤

لم تكن معاناة موديليانى مع المرض فقط وإنما أيضاً مع نفسه الحائرة الضالة التى أمضاها فى العريضة والمجون فمات فى ريعان شبابه دون أن يحصد ثمار كفاحه أو يحقق شيئاً يذكر من آماله وأحلامه، وقد كان موديليانى الابن الرابع لأسرة يهودية استقرت فى مدينة ليفورنو بمنطقة تسكانيا شمال غرب إيطاليا، والتى كانت بمثابة مأوى للهاربين من الاضطهاد الدينى فى ذلك الوقت، وكان أبوه تاجراً كسدت تجارته فغرق فى الدين حتى أفلس، فعاشت العائلة فى فقر مدقع وكادت تقع فى خراب مريع بحجز الدائنين على كل ما يملكون من أثاث ومستاع، لولا ولادة أميديو موديليانى فى ذلك الحين فتأجل ذلك الأمر طبقاً للقانون الذى كان يمنع الحجز على الأسرة التى بها امرأة حبلى أو راعية لطفل حديث الولادة، حتى بدأت الحال تتصلح تدريجياً فعمل الأب فى تجارة القمح والخشب وبمساعدة عائلة الأم عبرت الأسرة هذه الأزمة.

والحقيقة أن الأم يوجينيا جارسين كانت تتفوق على زوجها فلاننيو موديليانى بشخصيتها القوية الصلبة وعقلها اللواعى المدير مما خلق جواً من التوتر فى سماء تلك الأسرة، ولولا حرص الأم ومساعدة أسرته للمتمسرة الحال ما تعلم الأبناء.

وكان أميديو منذ ولادته قريباً جداً من أمه التى كانت تحبه وتدلله فأطلقت عليه لقب ديدو، ونظراً لاعتلال صحته فإنه لم يتلق تعليماً تقليدياً كأقرانه فى نفس سنه وإنما علمته أمه فى البيت، حيث إنه قد أصيب بداء الرئة وهو فى الحادية عشرة من عمره، وعندما بلغ الرابعة عشرة أصيب بحمى التيفود، وفى أثناء مرضه هذا كان يهذى بأمله فى رؤية الأعمال التصويرية لسادة عصر النهضة بفلورنسا وأن مرضه قد لا يمكنه من تحقيق هذه الأمنية التى طالما حلم بها، وكان اليأس من الشفاء قد سيطر عليه، فوعده أمه بأن تأخذه بنفسها إلى فلورنسا عندما يبرأ من مرضه ويستعيد قواه.. وبالفعل برت الأم بوعدها ولم تكف بذلك وإنما ألحقته أيضاً بمدرسة الفنون لدى الفنان جوجيلمو ميتشيلي فى ليفورنو سنة ١٨٩٨م، حيث قضى عنده سنتين تعلم خلالهما أساليب فن القرن التاسع عشر الإيطالى، إلا أنه ترك دراسته بعدما عاوده مرض داء الرئة مرة أخرى وهو فى السادسة عشرة من عمره، وسرعان ما أصيب بالسل الذى كاد أن يقضى عليه، وعندما بدأ يستعيد شيئاً من صحته أخذته أمه فى جولة حول جنوب إيطاليا شملت روما و نابولى وكابرى لزيارة المتاحف الفنية هناك، فكان للأمر دور كبير فى اكتشاف موهبة أميديو وتشجيعه لتطويرها، وعند عودته إلى فلورنسا التحق فى مايو سنة ١٩٠٢م بمدرسة مجانية لتعلم فن رسم الجسد العارى على يد الفنان جيوفانى فانورى، ثم انتقل فى مارس من العام التالى إلى فينيسيا وكان لا يزال يعاني مرض السل، والتحق بمدرسة مشابهة هناك، وبدلاً من تفرغه لدراسته انجذب لحياة الليل الفاسدة فتردد على بيوت الساقطات وأمعن فى شرب المسكرات وأفرط فى تدخين الحشيش وتعاطى أنواعاً مختلفة من المخدرات، واستمرت به الحال على هذا المنوال حتى قرر الذهاب إلى باريس مركز الإشعاع الفنى بحثاً عن المال والشهرة، وعرض الأمر على أمه التى أبدته وأعطته بعض المال لمساعدته فى رحلته، فوصل باريس فى شتاء سنة ١٩٠٦م وسكن فى منطقة مونمارتر حيث الفنانين المفلسين، إذ كان قد فقد كل ما يملكه خلال أسابيع قليلة، ومع ذلك اجتهد ليظهر نفسه بمظهر جيد متأنق فكان يرتدى معطفاً كودياً أسمر ومعه وشاح قرمضى لامع حول رقبته بينما يغطى رأسه بقبعة سوداء كبيرة، وكان لديه رغبة جامحة للنجاح، فعلم فى دأب ونشاط لدرجة أنه كان يرسم قرابة مائة رسم تخطيطى فى اليوم الواحد، إلا أن

إفراطه فى شرب الخمر وتعاطيه للمخدرات ووقوعه فريسة لسحر النساء اللاتى كان يجذبهن بوسامته عجلت بذهابه، وشيئاً فشيئاً بدأت تصرفاته تتسم بالغرابة والجنون فكان فى الحفلات عندما يخلع ملابسه بالكامل حتى يتعري تماماً أمام الجميع، وأحياناً عندما يحل الليل يرقص على ضوء القمر فى شوارع باريس مع فتاة ليل بينما تتعالى ضحكاتهما.

وكثيراً ما تم حبسه نتيجة لسكره اللين فساعات سمعته وتبدلت حاله من سئ إلى أسوأ، وانعكس ذلك على مرسومه الذى أهمله تماماً وأصبح فى حالة من الفوضى الشنيعة، فحطم كل الآثار الجمالية فيه كما مزق كل رسوماته ولوحاته التى رسمها فى بداية مشواره الفنى، مما أثار عجب أصدقائه وجيرانه، فقد كانت تسيطر عليه ميول تدميرية لذاته وإهدار لمواهبه الفنية بقدر إهداره لماله وصحته، ربما لشعوره بقرب موته بسبب مرضه بالسل، فكان يبيع رسوماته فى الطرقات لمن يدفع له أى مبلغ ولو ضئيل، كما كان يتنقل من مسكن إلى آخر هرباً من الدائنين وأصحاب الملك الغاضبين، وأحياناً عندما لا يجد مأوى أو ملجأ يضع أغراضه وحاجاته فى عربة يدفعها أمامه خلال الشوارع هائماً على وجهه فى الطرقات مما عرضه لكثير من المشاكل والصعاب دون أى اهتمام أو اعتناء بنفسه التى وهنت وضعفت وصحته التى ساءت وذبلت، فقرر العودة إلى إيطاليا ليستريح ويستعافى ويستعيد جزءاً من قوته ونشاطه، ف قضى فترة الصيف مع أمه التى كانت تعطف عليه، فلقى منها حسن الرعاية كما أعطته مبلغاً من المال فعاد إلى باريس وتعرف على النحات قسطنطين برانكوzy الذى نصحه بدراسة النحت، وبالفعل اتجه موديليانى للنحت على أمل أن يتميز ويجد نفسه فيه، وبالتالي سيطرت أعمال النحت على إنتاجه الفنى، ونتيجة لفقره الشديد لم يكن يستطيع أن يشتري أحجاراً لنحتها فاتجه لسرقها من أماكن البناء المختلفة، خاصة وأن البناء فى باريس كان مزدهراً فى ذلك الوقت، حتى ترك النحت سنة ١٩١٤م وتفرغ للرسم وذلك نتيجة لصعوبة حصوله على الأحجار بعد توقف البناء فى باريس على أثر اندلاع الحرب العالمية الأولى، بالإضافة لسوء حالته الصحية التى لم تكن تسعفه على تشكيل ونحت كتل الأحجار الصلبة، والغريب أن موديليانى حاول الانضمام للجيش مع بداية الحرب العالمية الأولى فى أغسطس سنة ١٩١٤م إلا أن طلبه قوبل بالرفض بسبب تردى حالته الصحية.

وفى خضم أزمات موديليانى الصحية والنفسية والمالية دخل فى علاقات حب مختلفة كان أهمها علاقته بالشاعرة الروسية الشابة أنا أخماتوفا فى ربيع سنة

١٩١٠م والتي دامت علاقتهما حتى أغسطس من العام التالي، وفي يونيو سنة ١٩١٤م تعرف على امرأة إنجليزية غريبة الأطوار تدعى بيترس هايسينجز كانت شاعرة وناقدة فن وصحفية، والتي قابلها في أحد مقاهي باريس وبعد تعارفهما طلب منها الذهاب معه لرؤية أعماله الفنية، لتبدأ علاقتهما التي دامت لسنتين تقريباً، وكانت نموذجاً له في عدد من لوحاته، حتى انتهت تلك العلاقة بمشاكل وخلافات حادة، وقد وصفته في كتاباتها بأنه شخص معقد يبدو أحياناً كخنزير وأحياناً كلؤلؤة، وأنه لم يكمل أى عمل جيد بعد تعاطيه الحشيش الذى كان مدوماً عليه.. أما أقوى علاقاته العاطفية فكانت من نصيب طالبة الفن الموهوبة جين هيبوترن التي كانت فى التاسعة عشرة من عمرها عندما التقى بها موديليانى للمرة الأولى فى صيف سنة ١٩١٧م فجنبه إليها جمالها ولطفها وهدوؤها إلى جانب روحها الحساسة المتفائلة، وكانت هيبوترن من عائلة كاثوليكية محافظة لها أصول برجوازية، ورغم الاعتراض الشديد من عائلتها على هذه العلاقة الفاسدة، إلا أنها لم تستمع للناصحين وتركزت أسرتها لتعيش مع موديليانى فى بيته تعاني شطحاته وتتحمل سقطاته وزلاته، فكانت مشاهدهم فى شوارع باريس أشهر من لوحات موديليانى نفسه، فعندما يسكر ويفقد صوابه يتحول إلى شخص متوحش مجنون كارهاً للحياة، فأحياناً يجذبها بقوة من رسغ يدها الضعيف وأحياناً يجرها من ضفائرها الطويلة أو يدفعها بعنف ليرطم جسدها الرقيق بأسوار البنايات الضخمة بينما تتعالى صرخاتها فى الطرقات أو الأماكن العامة دون أن يأبه بتوسلاتها له، وفى أحيان أخرى يظهران بمظهر الأحباء العاشقين فقد تتأبط يده وتسد رأسها على صدره أو يضمها بيده ليتلاحم جسدهما أو يتبادلان القبلات الحارة فى ود وغرام، لتستمر علاقتهما على هذا المنوال الغريب.

وكان موديليانى محترفاً فى رسم الصور الشخصية فرسم لوحات لشخصيات فنية وأدبية بباريس، كما رسم أصدقاءه وجيرانه، إلى جانب شخصيات مجهولة لموديلات من الخدم وبنات الحى الذى يقطنه، وبشجيع من أصدقائه وبتمويل من تاجر اللوحات ليوبولد زبوروفسكى أقام موديليانى معرضه الفنى الأول فى معرض بيرث ويل وذلك فى الثالث من ديسمبر سنة ١٩١٧م، والذى عرض فيه اثنتان وثلاثون لوحة وعدد من الرسومات، وكانت لوحاته تمثل نساء عاريات بألوان وهاجة وخطوط مثيرة، فأغلق رئيس شرطة باريس هذا المعرض بعد بضع ساعات فقط من افتتاحه على اعتبار أن هذه اللوحات بذئنة ومخلّة بالأداب، وذلك

دون أن يبيع أى لوحة عدا بعض الرسومات القليلة، مما زاد من حالة موديليانى سوءاً فكان واقعاً فى مشاكل مالية كبيرة كما كانت حالته الصحية سيئة للغاية.

ومع حصار القوات الألمانية لباريس سنة ١٩١٨م وتعرضها للقصف الجوى قرر تاجر اللوحات زبوروفسكى الانتقال إلى جنوب فرنسا وتكفل أيضاً بتكاليف سفر موديليانى ورفيقته هيبوترن إلى مدينة نيس، فحاول بيع لوحاته للسياح الأغنياء إلا أنه لم يبيع إلا بضع لوحات بفرنكات قليلة لا تفى بمتطلباته التي تفاقت مع حمل هيبوترن فى فبراير سنة ١٩١٨م فازداد موديليانى حدة معها وتوترت علاقتهما مع رفضه لذلك الحمل فانفصلا عن بعضهما لفترة حتى اجتمعا مرة أخرى بعد ولادة طفلهما جين فى التاسع والعشرين من نوفمبر سنة ١٩١٨م، فتبدل حاله إلى سعادة داخلية وضحت فى لوحاته التي رسمها فى تلك الفترة من وضوح الخط وصفاء اللون وزهائه، وذلك رغم الصعاب المالية الشديدة التي كان يعانيها حتى عاد إلى باريس فى الحادى والثلاثين من مايو سنة ١٩١٩م بعد تحسن الأوضاع هناك، وقد نظم زبوروفسكى معرضاً ناجحاً للفن الفرنسى فى لندن عرض به مجموعة لوحات لموديليانى، فبيعت إحدى لوحاته بسعر كبير جداً، وبدأ عدد من الجامعون الإنجليز بشراء لوحاته، فحدث انتعاش فى حياة ذلك الفنان المكافح الذى استطاع نتيجة لتحسن أوضاعه أن ينتقل مع حبيبته لشقة مناسبة فى باريس.. لكن القدر لم يمهل له ليحصد ثمار كفاحه التي بدأت تتضح، أو حتى يفرح بنجاحه الذى بدأ وشيكاً، فقد كشف مرض السل الذى عاناه منه طوال حياته عن أنيابه الشرسة فتدهورت صحته بسرعة كبيرة وساعد على انهياره العنيف إفراطه فى شرب الخمر الذى كان يزيد فيه يوماً بعد يوم، حتى امتد الألم إلى جسده بالكامل فخارت قواه ولازم السرير الذى أصبح لا يقوى على مفارقتها، ففرقت حوله قناني الخمر الفارغة وعلب السردين الخاوية بتناثر منها الزيت على مفرش سريره للقنر.

وعندما زاره أحد جيرانه وهو رسام يدعى أورتيذ دي زارات فزعه المنظر البشع لموديليانى وهو مستلق على ظهره يشتكى من الشكوى آلام بدنه والصداق العنيف الذى يكاد يدمر رأسه ويهذى بكلمات غير مفهومة، بينما تجلس عشيقته جين هيبوترن الحبلى فى الشهر التاسع بجواره شاردة الذهن لا تحرك ساكناً دون أن تستدعى طبيباً، فقد اعتادت على مرضه ويئست من شفائه، فهب ذلك الجار واستدعى أحد الأطباء الذى أعلن أن الحالة ميؤوس منها، فتم نقله إلى مستشفى باريس حيث مات فوراً وهو لم يتجاوز السادسة والثلاثين من عمره، وقد حضر

جنازته عدد هائل من فنانى باريس، أما هيوبترن فعادت إلى بيت أبيها وهى فى حالة يرثى لها لا تصدق ما حدث وقد ملأها اليأس والفتور وضاع منها الأمل والرجاء وأنكرت على نفسها للحياة، فألقت بنفسها من نافذة شقة أسرتها بالطابق الخامس فى اليوم التالى لموت حبيبها موديليانى لتلحق به هى وجنينها الذى كان على وشك الميلاد.

ورغم أن كلاً من موديليانى وهيوبترن قد دفن فى مكان مختلف إلا أن أسرة هيوبترن الشاعرة بالمرارة على فقدانها نقلوا جثمانها سنة ١٩٣٠م إلى جوار قبر موديليانى حتى تستريح روحها المعذبة، أما ابنته جين فتبنتها أخت موديليانى فى فلورنسا وهى لا تزال فى شهرها الخامس عشر، حيث كتبت فيما بعد سيرة أبيها الذاتية بعنوان الرجل الأسطورة، فبعد موته ازدادت شهرته، فألقت عنه حتى الآن تسع روايات ومسرحية إلى جانب عدد كبير من المقالات وبرنامج وثائقى وثلاثة أفلام سينمائية طويلة، كما ارتفعت قيمة لوحاته التى وصلت لمبالغ خيالية وهو الذى عانى الفقر والإملاق فى حياته لدرجة أنه كان يستبدل بلوحاته وجبة طعام بسيطة فى مطعم متواضع.

من لوحاته: أنثى عارية سنة ١٩١٦م، صورة ذاتية للفنان حاييم سوتين يجلس إلى منضدة سنة ١٩١٦م، امرأة من الجزائر سنة ١٩١٧م، الخادمة سنة ١٩١٨م، صورة ذاتية لجين هيوبترن تضع ذراعها الأيسر خلف رأسها سنة ١٩١٩م (صورة رقم ٤٩))، فتاة ترتدى بلوزة من قماش منقط سنة ١٩١٩م.

Jules Pascin

(١٨٨٥ - ١٩٣٠م)

جولز باسين

٤٢

هو
فنان ضاع منه الرضا وفقد القناعة فتاهت خطاه وهانت عليه الحياة، اسمه الأصلي جوليوس موردخاي بنكاس، ولد في الحادي والثلاثين من مارس سنة ١٨٨٥م في بلدة فيدن ببلغاريا لأب يهودي إسباني وأم إيطالية، وكان تربيته الثامن بين إخوته الأحد عشر، وقد قضى جزءاً من طفولته ببوخارست ثم بفيينا، حتى قرر سنة ١٩٠٢م دراسة فن الرسم، فدرس بفيينا ثم التحق بمدرسة للفنون بميونخ سنة ١٩٠٣م مكتسباً معيشته ببيع صوره ورسوماته إلى بعض المجلات الهجائية، فحقق بعض النجاح والشهرة، فاستبدل بلقب عائلته اسماً مستعاراً هو باسين وذلك سنة ١٩٠٥م ووقع به بالفعل على لوحاته منذ ذلك الحين، ثم انتقل إلى باريس في ديسمبر من نفس العام حيث انخرط في دائرة الفنون هناك وكون صداقات قوية مع عدد من الفنانين والموسيقيين والأدباء، وعاش حياة بوهيمية متحررة، حتى قابل سنة ١٩٠٧م طالبة فن شابة تدعى هيرمن ديفيد فملاً الحب قلبهما وتعانقت روحهما فعاشا سوياً لا يفترقان، وبدأ النجاح يعرف طريقه إليه فواصل إنتاج رسوماته الهجائية كما أقام معرضه الأول ببرلين سنة ١٩٠٧م،

ثم توالى عرض أعماله فى بعض المعارض المنفرقة الأخرى، ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى وهرباً من التجنيد سافر باسين فى صيف ١٩١٤م إلى لندن ومنها إلى نيويورك بأمريكا فى الثالث من أكتوبر من نفس العام تاركاً خلفه عشيقته هيرمن ديفيد بباريس التى لم تقو على فراقه فأبحرت هى الأخرى إلى أمريكا فى الحادى والثلاثين من أكتوبر من نفس العام لتلحق به، فعاشا سوياً بأمريكا من سنة ١٩١٤ وحتى سنة ١٩٢٠م، حيث تزوجا هناك سنة ١٩١٨م.

وكانت فترة إقامة باسين بأمريكا مثمرة إلى حد كبير، فصور عدداً من اللوحات المهمة والرسومات الجميلة خاصة للجنوب الأمريكى الذى سافر خلاله على نطاق واسع، فنالت أعماله الفنية حسن التقدير ووافر الإعجاب وهو ما ساعده على منحه الجنسية الأمريكية فى العشرين من سبتمبر سنة ١٩٢٠م، فعاد لباريس فى أكتوبر من نفس السنة، وازداد تقدماً واحتلت النساء جانباً كبيراً من لوحاته الفنية خاصة العاهرات فى مناظر مختلفة، فصورهن عاريات فى كثير من اللوحات بينما صورهن فى انتظار زبائنهن فى لوحات أخرى، فوجد سوقاً رائجة للوحاته سواء من المعارض الفنية أو المجلات، كما زار العديد من البلدان الأخرى كالجزائر وتونس وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال، وأقام المعارض وباع اللوحات فكسب المال الذى انهمر عليه.. إلا أن حياة الفسق والمجون التى عاشها كانت تأتى على كل دخله كما تأتى النار على الهشيم، فقد أدمن الخمر وأفرط فيه بشدة لدرجة أنه كثيراً ما شوهد فى الحفلات يحمل بكلتا يديه بقدر ما يستطيع أن يحمل قناني النبيذ وينزوى عن الجميع يتجرعها، كما ساءت حالته النفسية مع مرور الوقت خاصة بعد وقوعه فى علاقة آثمة مع السيدة لوسى زوجة الرسام النرويجى كرويج التى غدت عشيقته وهى التى سبق وتعرف عليها عند عودته لباريس سنة ١٩٢٠م، ومع عدم استقرار تلك العلاقة المشينة صاحبتها الآلام والأحزان وعذاب النفس، مع ضياع ثقته بنفسه وعدم رضاه عن ذاته أو اقتناعه بأعماله، فكانت الهواجس تطارده والأوهام تلاحقه والحزن يلازمه والكآبة ترافقه فازدادت حالته سوءاً على سوء، حتى ضاق بروحه فى النهاية وكره الحياة فآثر إنهاءها رغم النجاح الذى كان يحيط به، فذهب لمرسمه فى الخامس من يونيو سنة ١٩٣٠م وذلك عشية افتتاح معرضه الفنى الذى أقيم على مستوى عال رفيع، وبشفرة حادة قطع شريان رسغ يده ثم شنق نفسه بعد أن كتب على الجدار بدمه السائل: مع السلامة لحبه المفقود قاصداً السيدة لوسى، ليموت بذلك منتحراً وهو فى الخامسة والأربعين من عمره.. وقد أغلقت جميع المعارض للفنية بباريس فى يوم جنازته التى كانت فى

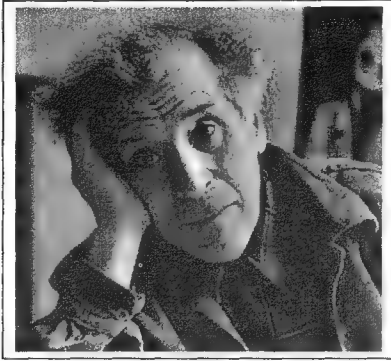
السابع من نفس الشهر، بينما سار خلف تابوته بملابس الحداد السوداء لمسافة ثلاثة أميال تقريباً المئات من أصدقائه من الجالية الفنية معاً مع عمال البارات ونوادل المطاعم الذين ربطتهم علاقات وثيقة مع باسين لتردده المستمر عليهم، حتى تم إيداعه القبر وانصرف عنه الجميع كل إلى شأنه، فتبين أنه قد أوصى في وصيته بممتلكاته وعقاره مناصفة بين عشيقته وزوجته ليثير ذلك الأمر أخاه جوزيف بنكاس الذي أبعد عن الميراث، فتوالت المشاحنات بينهم حتى انتهى الأمر فيما بعد بالتراضى واشترك الثلاثة في ميراثه.

من لوحاته: امرأة مكتتبة سنة ١٩٠٩م، فتاة إنجليزية جميلة سنة ١٩١٦م (صورة رقم ٥٠)، شارع في كوبا سنة ١٩١٦م.

Marc Chagall

(١٨٨٧ - ١٩٨٥م)

مارك شاجال

٤٣

كانت الصعاب والمعاناة هي الأصل في حياته أما السعادة وفرح الحياة فكانت الاستثناء العابر، فقد ولد مارك شاجال في السابع من يوليو سنة ١٨٨٧م لعائلة يهودية فقيرة في مدينة فيتبسك الصغيرة التابعة للإمبراطورية الروسية بالقرب من الحدود البولندية، فكان أكبر إخوته التسعة، وكان أبوه يعمل في محل لبيع سمك الرنجة، أما أمه فكانت تساعد زوجها في تحمل الأعباء الثقيلة لأسرتها الكبيرة، فعملت أيضاً في دكان لبيع السمك والطحين والسكر والتوابل، وألحقا الطفل بالمدرسة الدينية الابتدائية، ثم بعد ذلك بالمدرسة العامة في خريف سنة ١٩٠٠م والتي لم يكن للفقراء نصيب في الالتحاق بها، إلا أن أمه قد رشحت مدير المدرسة فوافق على قبوله، فتعلم في تلك المدرسة مبادئ الرسم الأولى وشعر بانجذاب نحو هذا الفن الذي حمله إلى عالم الخيال والسحر والإبداع، فالتحق بمرسم أحد الرسامين المحليين بتشجيع كبير من أمه رغم رفض أبيه، ثم رحل في سنة ١٩٠٧م إلى سانت بطرسبورج عاصمة روسيا القيصرية للعمل ودراسة فن الرسم، حيث حصل على منحة دراسية للتعلم في كلية

الفنون هناك على يد أستاذ الرسم ليون بكست الذى تعلم منه الكثير والكثير، وكان قد تعرف فى سنة ١٩٠٩م على فتاة تدعى بيلا روزنفيلد ابنة أحد تجار المجوهرات من سكان مدينة فيتسك فتعلق قلبه بها إلا أنه رحل إلى باريس سنة ١٩١٠م وكله أمل فى تحقيق النجاح وتعلم أساليب الفن الحديث، ورغم أنه لم يكن يملك إلا مبلغاً ضئيلاً جداً من المال إلا أن ثروته الحقيقية كانت تكمن فى إصراره وعزيمته، فقد وجد عند وصوله لباريس بعض الصعاب جعلته يفكر فى العودة إلى بلاده، وحتى هذا القرار لم يكن تنفيذه بالأمر السهل الميسور فلم يكن يملك المال للعودة إذ كان يعاني شدة الفقر والعوز، وظهر ذلك جلياً فى لوحاته التى رسمها فى تلك الفترة على أقمشة قديمة كان قد سبق ورسم عليها فى السابق لأنه لا يستطيع أن يشتري حتى الطعام ليأكله وليس الأقمشة ليرسم عليها، وللتعبير عن مدى فقره كان كثيراً ما يردد بأنه لا يملك المال الذى يمكنه من شراء شريحة من حبة خیار وليس حبة خیار كاملة، وأنه إن استطاع أن يشتري سمكة فإنه يأكل رأسها فى يوم وذيها فى اليوم التالى.

وكان شاجال قد تلقى منحة من أحد المحامين الروس الذى كان من الشخصيات العامة الشهيرة، لرعايته فترة إقامته بباريس، فكان يتقاضى شهرياً مائة وخمسة وعشرين فرنك حتى يستطيع مواصلة دراسته فداوم على زيارة المتاحف ومعارض اللوحات الفنية وتعرف على أعمال أساتذة التصوير القدامى وأعمال الرسامين المحدثين، كما كون صداقات وثيقة بينه وبين كثير من الأدباء والفنانين فرسم لوحات رائعة أهمها أنا والقرية سنة ١٩١١م (صورة رقم ٥١))، وعازف الكمان سنة ١٩١٢م، وباريس من النافذة سنة ١٩١٣م، حتى سنحت له الفرصة الذهبية لإقامة معرض خاص بلوحاته فى برلين سنة ١٩١٤م وكان ذلك المعرض هو أمله الكبير فى النفاذ إلى عالم الشهرة والمال.

ورغم انخراطه فى حياة باريس الصاخبة والسعى الدؤوب لتحقيق آماله وأحلامه إلا أن حنينه لوطنه كان جارفاً فكانت رغبته فى زيارة بلاده تشغل جانباً كبيراً من تفكيره، فاستغل فرصة زواج شقيقته وعاد إلى موطنه فى الثالث عشر من يونيو سنة ١٩١٤م، إلا أنه نتيجة لاندلاع الحرب العالمية الأولى فى ذلك الوقت فقد أغلقت الحدود الروسية بعد وصوله، كما لم يتمكن من استلام حصيلة بيع لوحاته فى معرض برلين.. وفى أثناء إقامته بمدينةته عاود الاتصال ببيلا روزنفيلد وهى التى أحبها وشغلت قلبه وعقله، وبالفعل تزوجها سنة ١٩١٥م رغم معارضة أسرته الغنية على هذا الزواج غير المتكافئ، فقد كان شاجال فى نظر

والديها فقيراً قليل الحيلة، إلا أن الفتاة أصرت على الزواج منه رغم ظروفه الصعبة وحياته الرقيقة، ورسم بعد زواجه منها لوحته الخلافة عيد ميلاد والتي كانت تحمل قلقه وخشيته على زوجته من المستقبل ومن الحزن والعذاب الذي قد يلحق بها بعد وفاته، فكان كل التوتر والقلق الذي يعانيه حصيلة حياته الخاصة الشاقة ليصبح هذا الزواج من أنجح وأسعد الزيجات بين الفنانين المحدثين، فسرعان ما أنجبت له زوجته ابنته إدا سنة ١٩١٦م، إلا أن الواقع السياسي في ذلك الوقت أرعب شاجال الذي كان يخشى من ضمه إلى الخدمة العسكرية وتعرضه للقتل على جبهة الحرب، فخدم في مكتب الصناعة المركزية العسكرية الذي كان يرأسه أخو زوجته وبالتالي بقي شاجال في سانت بطرسبورج بعيداً عن وطيس المعركة حتى نشبت الثورة الفرنسية في أكتوبر سنة ١٩١٧م التي قضت على حكم القيصر، وكان شاجال متحمساً لها فتم تعيينه مفوضاً للفن في منطقة فيتيبسك، ف نظم على مدار سنتين ونصف السنة تقريباً العديد من المعارض الفنية وأعاد تدريس الفنون في أكاديمية فيتيبسك للفنون.. حتى دخل في دوامة النزاعات الفنية والسياسية التي عاناها بشدة ولم يستطع مجاراتها فاستسلم لها واستقال من عمله مغادراً فيتيبسك إلى موسكو في مايو سنة ١٩٢٠م، ليعيش مع أسرته في فقر شديد اضطره للعمل في تصميم ديكورات المسارح لإعالة أسرته، كما عمل مدرساً للرسم في المدرسة الداخلية لأيتام الحرب، ولما ضاقت به أسباب الرزق ورأى أحلامه تنتثر أمام عينيه فلا مال ولا نجاح قرر التوجه إلى برلين مصطحباً أسرته، وكان قد علم أن لوحات معرضه السابق قد بيعت ووضع صاحب صالة المعرض المال في حساب خاص باسم شاجال، فسعد بذلك وذهب لاستلامه إلا أن التغير الاقتصادي الكبير الذي حدث في العالم في ذلك الوقت جعل قيمة هذا المال لا تساوي شيئاً، فضاع منه هذا الأمل الأخير، واصطحب أسرته إلى باريس في سبتمبر سنة ١٩٢٣م وكافح من جديد، فأخذ يعيد رسم لوحاته السابقة معتمداً على الذاكرة، كما قام برسم رسومات توضيحية وزخرفية لبعض الكتب مثل كتاب الأرواح الميتة للمؤلف نيكولاى جوجول وكتاب لافونتين، كما أقام معرضاً له في باريس سنة ١٩٢٤م حقق له بعض النجاح، كما عرض لوحاته لأول مرة في نيويورك سنة ١٩٢٦م في معرض خاص نظمته صديقه الناشر فولار وهو الذي طلب منه وضع رسوم للثورة، وشيئاً فشيئاً بدأ شاجال يجنى النجاح ويحصد الشهرة، فرسم لوحته المهمة الثورة التي رسمها متأثراً بالأحوال السياسية المضطربة محاولاً تصوير القلق السياسى وهموم الناس، حتى حصل على الجنسية الفرنسية عام ١٩٣٧م وعرض

لوحاته في معرض الفنون الحديثة بألمانيا، إلا أن النازيين صادروا لوحاته باعتبارها فناً منحطاً.

وعندما اندلعت الحرب العالمية الثانية أصيب شاجال بالفزع والهلع فروسيا أعلنت الحرب على ألمانيا وهو يهودى روسى الأصل، وإذا احتلت جيوش ألمانيا باريس فسيلقون القبض عليه وعلى أسرته ليواجه الموت في معسكرات الأسرى، فبقى فى منزله بباريس لا يغادره حتى هرب فى ربيع عام ١٩٤٠م إلى منطقة الريف بمقاطعة بروفنس، وسيطرت الألمان الحزينة على لوحته الشموع الثلاثة التى أكملها فى تلك المقاطعة إلا أن الخطر النازى الذى كان يلاحقه أصبح قريباً منه بعد أن وصلت الحكومة الفرنسية إلى اتفاق مع النازيين، وبالتالي لم تعد فرنسا آمنة له بسبب كرهه للنازية وعدائه لها، حتى قبضت عليه القوات المحلية وكانت على وشك تسليمه للألمان لولا تدخل الولايات المتحدة حيث اختبأ فى بيت صحفى أمريكى ساعده للهروب إلى الولايات المتحدة، فسافر فى عام ١٩٤١م إلى مرسيليا ومن هناك ركب البحر مع أفراد أسرته متوجهاً إلى نيويورك حيث كان قد استلم دعوة من متحف الفن الحديث هناك، وقد وصل إلى نيويورك فى نفس اليوم الذى بدأت فيه ألمانيا الهجوم على الاتحاد السوفيتى، وكانت أخبار الحرب الدائرة فى أوروبا فى ذلك الوقت قد أصابته بالهلع والاضطراب فتأثرت لوحاته تبعاً لذلك، وقد ماتت زوجته سنة ١٩٤٤م أثر عدوى فيروسية فأصيب بأزمة نفسية حادة امتنع على أثرها عن الرسم لتسعة أشهر تقريباً يعانى آلام الوحدة وعذاب الفراق يسترجع ذكرياته مع رفيقة رحلة كفاحه، حتى عاود العمل مرة أخرى فى يأس من المستقبل.

وقد انهزمت ألمانيا ووضعت الحرب أوزارها، فعاد شاجال إلى فرنسا فى صيف سنة ١٩٤٨م يرسم لوحاته بأسلوب فنى خاص به، وإن كان قد بدأ يميل إلى الانعزال الاستريجي عن المجتمع المحيط به، فأقام أولاً فى ضاحية من ضواحي باريس ثم استقر بعد ذلك على شاطئ الريفييرا الفرنسى حيث تزوج سنة ١٩٥٢م من امرأة روسية تدعى جولى فالنتين برودسكي والتي أطلق عليها اسم (فافا)، وأخذت أعماله الفنية تجذب اهتمام النقاد ومحبي الفن، وبلغت شهرته كافة الأوساط الفنية والثقافية، فرسم العيد من اللوحات المهمة كما عرض لوحاته فى كبرى عواصم ومدن العالم الحديث، وأخذ يجنى ثمار كفاحه الطويل فتحوّلت حياته القاسية الصعبة المريرة إلى ذكريات فى ظل سعادة الواقع الجديد.

ورغم العمر الطويل الذى عاشه شاجال والنجاح الفنى العالمى الذى حققه إلا أن طيف التعاسة والحزن كان يروده من حين لآخر، فقد كان يشعر بأن شيئاً واحداً ينقصه وحرم منه وهو التكريم من بلاده فى حياته.. حتى توفى مارك شاجال فى الثامن والعشرين من مارس سنة ١٩٨٥م بفرنسا وهو فى السابعة والتسعين من عمره.. وقد استلم العديد من الجوائز ونال التقدير العالمى، كما كان من الفنانين القلائل الذين عرضت أعمالهم بمتحف اللوفر فى حياتهم، كما عرضت أعماله فى معظم المتاحف العالمية الكبرى.

من لوحاته الشهيرة: لوحة الولادة سنة ١٩١٠م، عروس مع مروحة سنة ١٩١١م، آدم وحواء سنة ١٩١٢م، تاجر الماشية سنة ١٩١٢م، العربة الطائرة سنة ١٩١٣م، عيد الميلاد سنة ١٩١٥م، البيت الأزرق سنة ١٩١٧م، الزفاف سنة ١٩١٨م، الإقحوان سنة ١٩٢٦م.

Egon Schiele

(١٨٩٠ - ١٩١٨م)

إجون شيل

رغم

أن مشواره الفني لم يطل لأكثر من عشر سنوات تقريباً، إلا أنه استطاع أن يحقق في ذلك الزمن الوجيه ما لم يستطع الكثيرون تحقيقه، فقد صور عدداً كبيراً من اللوحات الفنية الرائعة، وحصد في حياته قدراً لا بأس به من النجاح والشهرة التي زادت إلى حد كبير بعد وفاته، فكانت لوحاته مرآة لشخصيته المعقدة، فكان أسير الآلام وسجين عقده النفسية ومعاناته الشخصية.. فهو فنان تعبيرى نمساوى.. ولد في الثاني عشر من يونيو سنة ١٨٩٠م بمدينة تولن القريبة من العاصمة فيينا لأب يعمل مديراً لمحطة تولن للسكة الحديد، وكان ترتيبه الثالث بعد شقيقتين هما إلفيرا التي ماتت وهي لا تزال في العاشرة، وميلاني، أما أخته الأصغر فكانت تدعى جيرتي وكانت الأقرب إليه.

ولما لم تكن هناك مدرسة مناسبة ليتعلم بها الطفل فقد أرسله أبوه سنة ١٩٠١م إلى إحدى المدن على أطراف فيينا الشمالية للدراسة، ثم لحقت به العائلة سنة ١٩٠٤م بعد أن عانى الأب مرض الزهري الذي اشتكت عليه مضاعفاته بقسوة لدرجة أنه وصل إلى الجنون ليموت بعد سنة من المعاناة الشديدة وهو في الرابعة والخمسين من عمره، بينما كان إجون لا يزال في الخامسة عشرة من عمره، فكان

موت أبيه الذى كان يحبه بقوة من أصعب المواقف الحياتية التى مر بها، وبموته زادت الفجوة بينه وبين أمه حيث كان على عدم وفاق معها، وأدى عدم مبالاتها بموت أبيه إلى كرهه الشديد لها ونقمه عليها، فانتقل ليعيش ببيت خاله، والحقيقة أن علاقته بعائلته كانت مضطربة مشوهة، حتى أخته الصغرى التى كانت الأقرب إليه دارت الشبهات عن نشوب علاقة محرمة أئمة بينهما وهما فى سن المراهقة، وقد زادت للشكوك حولهما بعد أن رافقها وهو فى السادسة عشرة من عمره بينما كانت هى لا تزال فى الثانية عشرة فى رحلة بالقطار إلى إحدى المدن البعيدة وقضا الليلة معاً فى غرفة واحدة بأحد الفنادق، وكان الأب قد استشعر قبل وفاته شيئاً من هذه العلاقة، فكان دائماً يراقبهما، وفى إحدى المرات حطم باب إحدى حجرات البيت ليرى ماذا يفعلان سوياً بعد أن أغلقا على أنفسهما باب الغرفة.

وكان شيل فى تلك الفترة من عمره مهملأ لدراسته متأخراً عن أقرانه ميالاً لفن الرسم والتصوير، مسيطراً عليه رغبة جامحة فى إكمال دراسته الفنية رغم معارضة خاله بشدة والذى كان يرجو له إكمال تعليمه والبعد عن ذلك المستقبل الغامض، إلا أن شيل لم يخضع أو يستمع لتوجيهات خاله أو نصحه وترك له البيت سنة ١٩٠٦م منصرفاً إلى فينا والتحق بأكاديمية الفنون الجميلة هناك، فوجد اهتماماً كبيراً من الفنان الشهير جوستاف كلمت، الذى عُرف عنه تشجيعه للمواهب الشابة، فشجعه كثيراً لدرجة أنه اشترى بعض رسوماته واستبدل ببعض الآخر لوحات من أعماله، كما قدمه لعدد من رعاة الفن وتجار اللوحات، وهو ما ساعده على انتشار اسمه وذياع صيته إلى حد ما، فأقام أول معارضه الفنية سنة ١٩٠٨م إلا أن خلافاته الحادة والعنيفة بينه وبين أساتذته حول ما يتلقاه بالأكاديمية من قواعد قديمة عتيقة بالية عجلت بتركه للأكاديمية سنة ١٩٠٩م بعد إكمال عامه الثالث بها، فاستقل بذاته وافتتح مرسماً خاصاً به، وبدأ يجنب الفتيات الشابات المراهقات إلى مرسومه ليرسمهن فى أوضاع مختلفة، وكان يتعامل معهن كأنهن دمية بين يديه يصنع بهن ما يخلو له، فقد يمشط شعورهن أو يمددهن على أريكته أو سريره أو يخلع جزءاً من ملابسهن أو يعريهن تماماً، ليصورهن فى النهاية كما يريد ويرغب فخرجت لوحاته فى مجملها جنسية محركة للغرائز مثيرة للشهوات، فى محاولة منه لاستكشاف جانب من جوانب الشكل الإنسانى ورغباته الغريزية الداخلية المسيطرة عليه والمحركة له، ورغم أن إنتاجه الفنى كان غزيراً إلا أنه لم يكن قادراً على بيع لوحاته على نحو واسع فعانى الفقر المدقع كما كانت هالوس الاضطهاد وكره الآخرين له وحسدهم وحقدهم عليه وتأمرهم ضده تراوده فى كل وقت وحين، حتى

قابل سنة ١٩١١م الفتاة والى نيوزيل التي كانت فى السابعة عشرة من عمرها والتى كانت من عشيقات معلمه جوستاف كلمت فتركته لتعيش مع شيل كعشيقة ونموذجاً لكثير من لوحاته المميزة المهمة، فهرب معها قاصداً العزلة، ماراً بعدد من القرى الصغيرة حتى وصل إلى بلدة كرومو الريفية الصغيرة مسقط رأس أمه، إلا أن أسلوب حياته الخاطئ الآثم أثار سكان البلدة المحافظين عليه خاصة بعد أن استدرج بعض الفتيات المراهقات لرسمهن عرايا، فطردوه وعشيقتة، فلجأ إلى بلدة أخرى تبعد نحو خمسة وثلاثين كيلومتراً غرب فينا حيث يستطيع أن يعيش حياة رخيصة تناسب ظروفه الاجتماعية الصعبة، إلا أن الحال فى تلك البلدة لم تكن أفضل مما كانت عليه فى البلدة السابقة، فقد أثارت طريقة حياته البذيئة غير المألوفة عداوة الكثير من السكان له وأبلغوا الشرطة عنه بعد أن أغوى بنتاً صغيرة قاصراً لم تتعد سن الرشد، فتم القبض عليه بمرسمه فى أبريل سنة ١٩١٢م ومصادرة أكثر من مائة لوحة من لوحاته على اعتبار أنها لوحات إياحية خليعة، كما تم إيداعه السجن فى انتظار محاكمته والتى تمت بعد واحد وعشرين يوماً، وكانت التهم الموجهة إليه تتركز أساساً فى إغواء الفتيات واختطاف إحداهن ولكن لم تثبت عليه، إلا أن القاضى اعتبره مذنباً وحكم عليه بالسجن لثلاثة أيام لرسمه رسومات جنسية إياحية وعرضها فى أماكن يسهل وصول الأطفال إليها، وحرق القاضى بنفسه إحدى لوحاته المسيئة الخليعة على لهب شمعة داخل قاعة المحكمة أمام جميع الحضور، فبلغ مجمل ما قضاه شيل بالسجن أربعة وعشرين يوماً رسم فيها سلسلة من اثنتى عشرة لوحة تصور الصعوبات والمضايقات التى مر بها حبيباً داخل زنزانته بالسجن، لتمر الأيام عليه وهو يعانى الحزن الدفين والكرهية للمجتمع المحيط، فقد كان يرى نفسه ضحية لمجتمع لا يقدره فعاد إلى فينا فى مايو سنة ١٩١٢م، ولم تلق لوحاته اهتماماً كبيراً من تجار اللوحات إلا أن عزيمته لم تثبط واستمر فى عمله بإصرار وكفاح، حتى بدأت حياته تتغير منذ سنة ١٩١٤م عندما لفت نظره أختان من عائلة محافظة من الطبقة المتوسطة هما إديث وأيدل هارمس تعيشان مع عائلتهما فى نفس الشارع الذى به مرسمه، فأنجذب لهما لكنه فى النهاية أصبح أكثر قرباً لإديث فأخذ القرار بالزواج منها سنة ١٩١٥م على اعتبار أنها فتاة محافظة عفيفة ستكون واجهة اجتماعية جيدة له، وإن كان لا يريد الستخلى عن عشيقته والى نيوزيل التى صارحها برغبتها فى الزواج من إديث ونيتة بالاحتفاظ بعلاقتهما سوياً دون زواج، وذلك برسالة أعطاها إياها فى أحد المقاهى التى كانا يسهران بها فى أغلب الأيام، مصرحاً لها بإقدامه على الزواج ومقترحاً عليها إبقاء علاقتهما سوياً، فيجتمعان سوياً فى إجازة سنوية يقضيانها معا دون علم

إديث، راجياً منها عدم التعجب من طلبه أو رفضه، إلا أن والى تركته على الفور بعد علاقتهما التى دامت لأربع سنوات تقريباً وقفت فيها بجواره مقدرة لمصاعبه ومتمحمة لأزماته، ولم يرها بعد ذلك ثانية، فقد عملت ممرضة بالصليب الأحمر وماتت سنة ١٩١٧م بالحمى القرمزية فى أحد المستشفيات العسكرية.

وبالفعل تم زواج شيل من إديث فى السابع عشر من يونيو سنة ١٩١٥م فى نفس ذكرى يوم زواج أبيه وأمه، وذلك رغم اعتراض عائلة الفتاة على هذا الزواج وعدم ترحيبها به، إلا أن إصرار الفتاة جعل أباه صانع الأقفال مكتوف الأيدي أمام رغبة ابنته.. وقد استدعى شيل للخدمة العسكرية بعد زواجه بثلاثة أيام فقط أثناء الحرب العالمية الأولى، ورغم أنه عمل أولاً فى حفر الخنادق على أطراف فينا إلا أنه وجد بعد فترة بسيطة احتراماً كبيراً من قبل الضباط الذين قدروا موهبته الفنية فأولكلوا إليه أعمالاً بسيطة بعيداً عن جبهة القتال، كحراسة أسرى الحرب الروس أو إعداد وجبات الطعام والشراب للضباط وذلك ليتمكن من الاستمرار فى رسم لوحاته الفنية، فبدأت اللوحات تتسم بالنضج الفنى وتبلورت موهبته فاستطاع أن يشترك بخمسين لوحة من لوحاته بمعرض بقينا سنة ١٩١٨م، ورغم الخراب الناتج عن الحرب وجد شيل نجاحاً كبيراً وارتفعت أسعار لوحاته فتحسنت أحواله المادية كثيراً، فانتقل مع زوجته ليبت جديد أكبر وأفضل فأحاطتهما السعادة وغمرهما الفرح، وهو ما شجعه لإقامة بعض المعارض الأخرى فى نفس السنة اتسمت كلها بالنجاح الخاطف للأبصار.. إلا أن القدر لم يمهله للاستمتاع بنجاحه وفرحه، فقد انتشر فى خريف تلك السنة وباء الأنفلونزا الإسبانية الذى حصد أرواح أكثر من عشرين مليون شخص فى أوروبا ووصل ذلك الوباء إلى فينا، وكانت زوجته إديث ضحية لذلك الوباء فقد أصيبت به فى التاسع عشر من أكتوبر سنة ١٩١٨م لمتوت فى الثامن والعشرين من أكتوبر وهى لا تزال حبلى فى شهرها السادس، فحزن عليها شيل بشدة ورسم لها عدداً من التخطيطات والرسومات السريعة تعبيراً لحبه لها وتخليداً لذكراها، لتكون تلك الرسومات آخر ما رسمت يده فقد لحق بها ملاقيا حقه بعد ثلاثة أيام فقط ضحية أيضاً لذلك الوباء الفتاك فى الحادى والثلاثين من نفس الشهر، وهو لا يزال فى الثامنة والعشرين من عمره وفى بداية انتشاره ونجاحه الفنى الحقيقى والاعتراف به وبموهبته، تاركاً خلفه عدداً هائلاً من اللوحات التى حملت معانى مختلطة من العاطفة والحساسية واللذة والإشارة والحزن والكآبة، عكست مشاعره الإنسانية المأساوية وعقده النفسية الذاتية.

من أشهر لوحاته: الموت والعذراء سنة ١٩١٥-١٩١٦م (صورة رقم ٥٢)،
عناق الأحباء سنة ١٩١٧م، أم وطفلان سنة ١٩١٧م، العائلة سنة ١٩١٨م، صورة
ذاتية لزوجته الفنان وهي جالسة سنة ١٩١٨م.

Dora Carrington

(١٨٩٣-١٩٣٢م)

دورا كارينجتون

٤٥

هي
فنانة إنجليزية تمرت على كل أنواع الأعراف والقيم والأخلاق، وعلى جميع تقاليد المجتمع وأصوله، فعاشت حياة متخبطة مستهتره وانتهت حياتها شر نهاية.. ولدت دورا كارينجتون فى التاسع والعشرين من مارس سنة ١٨٩٣م فى هيريفورد بانجلترا، حيث كانت رابع أبناء تاجر إنجليزى انتقل مع زوجته وأبنائه إلى بيدفورد بينما كانت دورا لا تزال فى العاشرة من عمرها فالحقها أبوها بمدرسة بيدفورد العليا لتعليم البنات، والتي كانت تولى تعليم الأنشطة المختلفة من رسم وموسيقى ورياضة اهتماماً زائداً، فلاحظ أساتذتها موهبتها فى الرسم وأخبروا والدها الذى وافق على ضمها لفصول إضافية لتعلم الرسم بعد مواعيد الدراسة بالمدرسة، وفى سنة ١٩١٠م حصلت على منحة دراسية بكلية فنون سليد بلندن، فقد كانت طالبة نابهة متميزة تقدمت فى دراستها بسرعة وثبات وحصلت على عدة جوائز أثناء دراستها، ومع ذلك بدأت تصرفاتها تتسم بالغرابة، فكانت ترتدى ملابس غريبة غير تقليدية وقصت شعرها بشكل يشبه خوذة الرأس، كما أسقطت اسمها الأول واحتفظت بلقب عائلتها وبذلك اشتهرت منذ

ذلك الحين باسم كارينجتون، كما ارتبطت بعلاقات غرامية محدودة مع بعض زملائها بالدراسة، وكان أشهر هذه العلاقات علاقتها وهي في الثامنة عشرة من عمرها بزميلها مارك جيرتليير الذي كان له تأثير كبير على مرحلتها الفنية الأولى من حياتها.. وقد عادت إلى بيت أبيوها سنة ١٩١٤م بعد انقضاء أربع سنوات من الدراسة الفنية يسيطر عليها إحساس بعدم الرضا عن نفسها وملؤها الحق من المجتمع الثقافي المحيط بها، كارهة لعادات وتقاليد المجتمع بصفة عامة وناقمة على أمها بصفة خاصة والتي كانت تحتقر فيها خضوعها واستكانتها، وعلى العكس كانت محبتها لأبيها كبيرة للغاية.

وقد قدمها عشيقها جيرتليير إلى مجموعة بلومزبرى وهي مجموعة من الأصدقاء الإنجليز ضمت أدباء وفنانين ونقاداً وحتى اقتصاديين لهم أفكار اجتماعية حديثة من أهمها المساواة بين الجنسين، وكانوا يجتمعون في سهرات دورية للحديث والمناقشة مع تناول المشروبات في جو لطيف ودود، وكان من أهم أعضاء هذه المجموعة الكاتب ليتن سترانشى الذي تعرفت عليه كارينجتون في إحدى هذه الأمسيات أثناء عطلة نهاية الأسبوع بإحدى الضواحي سنة ١٩١٥م بواسطة حبيبها جيرتليير الذي لم يكن قلقاً من تعارفهما نظراً لأن سترانشى كان شاذاً جنسياً وبالتالي فلا خوف منه على حبيبته، كما عرفها جيرتليير أيضاً على سيدة المجتمع الشهيرة أوتولني موريل والتي أقامت معها كارينجتون علاقة سحاق أثمة فيما بعد.

وفى أثناء أمسية تعارف كارينجتون بالكاتب ليتن سترانشى فاجأها سترانشى بقبلة خاطفة مبالغتها، فغضبت بشدة وقررت الانتقام منه وتلقينه درساً لا ينساه، فجاءته في غرفة نومه قبل الصباح بقليل تمسك في يدها مقصاً تريد قص لحيته أثناء نومه، وبالفعل دخلت الغرفة واقتربت منه وانحنت على سريره وقبل أن تقص اللحية استيقظ سترانشى وطعنها بنظرة ثاقبة من عينيه، فكانت تلك اللحظة من أهم لحظات حياتها، فأنجذبت إليه وأصبحت صديقة قريبة له ورسمت له لوحة سنة ١٩١٦م، حتى قررت في سنة ١٩١٧م أن تقطع علاقتها مع جيرتليير وتعيش مع سترانشى في بيته في علاقة حب أفلاطونية تسمو فوق الرغبات الجنسية.

وفى تلك الفترة كانت كارينجتون تعاني عدم استقرار أوضاعها المالية، لتنتهي هذه الأزمة إلى حد كبير بعد وفاة أبيها سنة ١٩١٨م الذي ترك لها ميراثاً صغيراً لكنه ساعدها على أن تعيش حياة مستقرة مستقلة إلى حد ما، وفى نفس السنة تعرفت على رالف بارترديج صديق أخيها الأصغر نويل، فوقع في غرامها كما تعلقت هي الأخرى به، وقد أدرك بارترديج منذ الوهلة الأولى أن كارينجتون لن

تستخلى عن حبها المثالي مع سترانشى، فتفهم الأمر وقبل الحقيقة كما هى، وبالفعل وافق على إتمام زواجه منها سنة ١٩٢١م مع بقائها مع سترانشى الذى قد أعجب هو الآخر برالف بارترديدج وكون صداقة متينة معه، وبالتالي بقى الثلاثة معاً، وذهبوا لقضاء شهر العسل فى فينيسيا.

إلا أن كارينجتون لم تكن مخلصه لزوجها ف وقعت فى عدة علاقات آثمة، كان أولها مع صديق زوجها ضابط الجيش والكاتب والناقد جبرالد بريمان والذى ذهب الثلاثة لزيارته فى إسبانيا سنة ١٩٢٢م ف وقعت معه فى الخطيئة واستمرت ترأسله بعد عودتها إلى الوطن.. كما كانت رغبتها الجنسية جارفة أيضاً نحو النساء والتى تحركت داخلها عندما قابلت هنرييتا بنجهام، ابنة السفير الأمريكى سنة ١٩٢٣م، فأعجبت بها وطارتها حتى أوقعتها فى الذنب والحرام، وبدلاً من أن تخلج من نفسها أو تتستر على حالها اعترفت للجميع بممارستها للشقاق، ورسمت عدة لوحات جنسية تصور نساء عاريات.

وقد اشترك كل من بارترديدج وسترانشى فى إيجار بيت جديد سنة ١٩٢٤م فى ضاحية قرب هانجيرفورد ليعيشا فيه مع بعضهما البعض، وقسمت كارينجتون وقتها بين الاعتناء بالبيت ورسم لوحاتها وأعمالها الزخرفية الأخرى التى كانت تصورها على أسطح تصوير مختلفة وذلك للتسرية عن نفسها والتعبير عن موهبتها، إلا أنها فى أغلب الأحيان لم تكن راضية عن أعمالها الفنية ولذلك فلم توقع على لوحاتها ولم تهتم بإقامة المعارض أو عرض لوحاتها أو المتاجرة فيها، ولم تلق أى شهرة فى حياتها، كما كانت من وقت لآخر تعلن تمرداها على أدوار النساء التقليدية بالمنزل.

وفى أثناء عام ١٩٢٥م قابلت كارينجتون السيدة جوليا سترانشى طالبة الفن وابنة أخت سترانشى والتى داومت على زيارتهما فى منزلها الجديد فى تلك الفترة، ورغم أنها كانت متزوجة إلا أن كارينجتون جذبتهما للرنيلة والوقوع معها فى علاقة آثمة أيضاً.

وفى سنة ١٩٢٦م وقع رالف بارترديدج زوج كارينجتون فى حب سيدة تدعى فرانسيس مارشال وذهب للعيش معها فى لندن تاركاً كارينجتون بمفردها مع صديقها الشاذ سترانشى، ومع ذلك كان يزورها فى عطلة نهاية الأسبوع رغم انفصاله عنها فى نفس السنة بصورة غير رسمية، وقد أدى هذا التوتر فى علاقتها الزوجية بصدمة لها وبدائية لأحزانها التى حاولت جاهدة التخلص منها، ف وقعت

مجدداً فى غرام بحار يدعى بيرنارد بينروز وهو من أصدقاء زوجها المقربين وذلك فى سنة ١٩٢٨م، وأسرفت فى علاقتها معه ونتج عن ذلك أن حملت سفاحاً فأجهضت نفسها وتخلصت من جنينها وأنهت علاقتها به بعد أن طلب منها التفرغ له والعيش معه بمفردها بعيداً عن ذلك الشاذ الذى تلازمه فى بيته، فرفضت طلبه تماماً وأبتعدت عنه.

ومع كل ما مرت به كارينجتون فى حياتها السابقة من أزمات نتجت عن جريانها وراء شهواتها الجارفة إلا أن معاناتها الحقيقية بدأت مع ازدياد حدة مرض سترانشى الذى كانت تحبه بحق من كل قلبها وذلك فى نوفمبر سنة ١٩٣١م، وقد حار الأطباء فى تشخيص مرضه بين إصابته بحمى التيفود وبين التهاب اللقولون، وكانت ترى حالته تسوء يوماً بعد يوم وهو يعانى الألم الذى كان يعتصره وصراخه وأهاته التى كانت تَدَوِّى فى آذانها خاصة بعد أن تدهورت حالته فى نهاية ديسمبر من نفس العام، فلم تتحمل أن تراه فى تلك الحال التى أصبح عليها وهو ينتظر انقضاء الأجل وملاقاة الموت، ففكرت أن تسبقه إلى الحنف وأغلقت على نفسها باب كاراج السيارات بالمنزل وأدارت السيارة وجلست خلفها تستشقى عادمها حتى تختنق إلا أن رالف بارتريج الذى كان موجوداً بالصدفة تدخل فى الوقت المناسب وأنقذها من الموت المحقق، لتتعافى بعد فترة من الراحة، وتعود لخدمة صديقها المريض الذى مات فى يناير سنة ١٩٣٢م وهو فى الثانية والخمسين من عمره، ووضع من تشريح جثته أنه كان مريضاً بالسرطان الذى عجز الأطباء عن اكتشافه.. لتعانى كارينجتون حالة اكتئاب شديدة تزيد حدتها كلما تذكرت حياتها مع صديقها الفقيد التى دامت سبع عشرة سنة لم يفرقاً فيها أبداً حتى جاء الفراق غنوة عنها، وبالرغم من مضى أكثر من ستة أسابيع على موته إلا أنها لم تستطع أن تنساه أو تتخلى أزمته أو تعبر محنتها فلازمتها الهواجس وصاحبيتها الأحزان والآلام، فبُست من دنياها التى لم تستطع الحياة فيها بدونه، وعقدت العزم على أن تلحق برفيقها وصديقها فاستعارت بندقية من أحد جيرانها بحجة قتل الأرانب التى تغد حديقة البيت، وضربت نفسها بالرصاص فى الحادى عشر من مارس سنة ١٩٣٢م إلا أنها لم تمت مباشرة وإنما تعذبت قبل أن تفارق الحياة، فقد هب أحد الجيران مسرعاً إلى صوت إطلاق الرصاص فوجد كارينجتون ملقاة على الأرض غارقة فى دماها، فاتصل فوراً ببارتريج الذى وصل إليها سريعاً وبرفقته فرانسيس مارشال وصديق آخر، فوجدوها تلفظ أنفاسها الأخيرة، لتموت بين أيديهم منتحرة دون أن تكمل عامها التاسع والثلاثين بقليل، تاركة وراءها عددا من

الرسومات واللوحات الفنية التي برهنت على موهبتها الكبرى في تصوير الصور الشخصية والمناظر الطبيعية، إلى جانب عدد من الأعمال الفنية التطبيقية والتزيينية الأخرى التي أكدت على طاقتها الإبداعية، وهى التى بخست بنفسها عندما فقدت الثقة في أعمالها، ليبدأ الاعتراف بها كموهبة مجهولة منذ سنة ١٩٧٠م عندما تم الالتفات لأعمالها التصويرية والفنية ولقيت جانباً كبيراً من الاحترام والتقدير.

من لوحاتها: لوحة ليتن سترانشى سنة ١٩١٦م (صورة رقم (٥٣))، لوحة جيرالد برينان سنة ١٩٢١م، منظر طبيعي لجبال إسبانيا حوالى سنة ١٩٢٤م.

Chaim Soutine

(١٨٩٣ - ١٩٤٣م)

حاييم سوتين

٤٦

سوتين في دنياه كل مآسى الحياة من إملاق وعدم وأتراب، لأوجاع
وكمد وأشجان، لعل ومرض وأسقام، لدرجة أن كل من عايشه كان
يتعجب من قدرته على الاستمرار في العمل ومواصلة الحياة داخل
دائرة الهموم والآلام والأحزان التي لم تفارقه منذ ولادته وحتى نهايته.. ولد حاييم
سوتين في قرية سميلوفتش التابعة للإمبراطورية الروسية بإقليم لتوانيا لأسرة
يهودية فقيرة جداً، فكان أبوه خياطاً معدماً أنجب أحد عشر ابناً كان ترتيب حاييم
العاشر بينهم، وعندما أبدى اهتماماً بالرسم منذ الصغر وجد اعتراضاً عنيفاً من قبل
عائلته اليهودية المتشددة دينياً لدرجة أن إخوته الأكبر سناً كثيراً ما عنفوه بل
وضربوه مرات عدة حتى يتخلى عن ميوله للفنية المتعارضة لمعتقداتهم الإيمانية
وتقاليدهم الموروثة، إلا أنه لم يستمع لهم واستمر يرأوده الطموح للفنى حتى رسم
وهو في الخامسة عشرة من عمره صورة لرجل شيخ من الجيران، وعندما شاهد
أبناء ذلك الرجل تلك الصورة ثاروا عليه ثورة عارمة وأمسكوا به وضربوه بغلظة
وقسوة فأصيب بإصابات عدة، فأخذته أمه البائسة وأقامت دعوى ضدهم، فربح

جمع

الدعوى وحصل على تعويض قدره خمسة وعشرون روبل وساعده هذا المبلغ الاستحاق بمدرسة للفنون لسنة انتقل بعدها لمدرسة الفنون الجميلة بمدينة فيلنو لمدة ثلاث سنوات بمساعدة ودعم أحد الأطباء، وفي أثناء تلك الفترة استطاع أن يقتصد من قوت يومه ويوفر ثمن تذكرة قطار من الدرجة الرابعة للسفر لباريس، لتحقيق حلمه في النجاح والشهرة، فوصل لباريس في يوليو سنة ١٩١٣م وأقام في مبنى لسكن الفنانين الفقراء والذي كان يقطنه عدد كبير من الفنانين أمثال مارك شجال، وأميديو موديليانى، وغيرهما.. وكانت حياته في باريس أكثر بؤساً ووصلت فاقتة للحد الأقصى الذى لا يستطيع إنسان تحمله فتتقل بين أعمال مختلفة لكسب قوت يومه حتى أنه عمل كحمال في محطة السكة الحديد، ورغم قدرته على الصبر والتمهل بسبب نشأته الفقيرة إلا أنه كثيراً ما كان يعاني حالات اكتئاب ونوبات هياج عصبى دفعته في أوقات كثيرة لتحطيم لوحاته الفنية الأولى، وقادته كل تلك الظروف فى ساعة يأس إلى محاولة الانتحار الذى نجا منه فى النهاية، غير أنه استمر فى الرسم وإن كان بأرخص الخامات، فكان يشتري اللوحات القديمة الرخيصة ليرسم على أقشتها، وكان الفنان الإيطالى موديليانى من أقرب أصدقائه إليه والذي حمسه كثيراً وقدمه إلى راعى الفنون تاجر اللوحات زبوروفسكى الذى شجعه للخروج للرسم خارج باريس على نفقته، فذهب سوتين إلى بلدة سيريت الجبلية بجنوب فرنسا من سنة ١٩١٩ حتى ١٩٢٢م ورسم العديد من المناظر الطبيعية ومواضيع الحياة البرية بحماس شديد، فعاد بمائتى لوحة عرضها له زبوروفسكى عام ١٩٢٣م، فاشترى جامع اللوحات الأمريكى بارنز حوالى ستين لوحة من لوحاته فتحسنت حالته المالية إلى حد ما، وعندما وقع فى الحب سنة ١٩٢٥م لم يجد استجابة لعاطفته فعانى أزمة عاطفية زادت من سلسلة أزماته ومعاناته فكان سلوكه غريباً وتصرفاته غير مألوفة، لدرجة أنه كان يحضر دواجن ميسنة ليرسمها، وفى إحدى المرات جلب إلى مرسمه جثة من لحم البقر ليرسمها وبقيت عنده لعدة أيام حتى أصابها العفن وفاحت رائحة اللحم النتن بين شقق العقار مما اضطر الجيران لطلب الشرطة لتخليصهم من تلك الرائحة الكريهة، كما كان يفضل رسم الخدم والجوارى بأسلوب عصبى كئيب مأساوى فظهرت وجوه أشخاصه ملتوية وأطرافهم مشوهة بضربات فرشاة قوية وألوان سميكة، وعرض لوحاته بمعرض مستقل سنة ١٩٣٧م بباريس فجذب إليه الأنظار ولقى الكثير من الاعتراف، إلا أن الحظ الحسن كان خصمه قسرعان ما نشبت الحرب بين ألمانيا وفرنسا وسقطت فرنسا تحت الاحتلال النازى وأصبحت حياته فى خطر باعتباره يهودياً، فآثر الهروب بروحه إلى القرى والغابات البعيدة دون مأوى أو ملجأ محتمياً

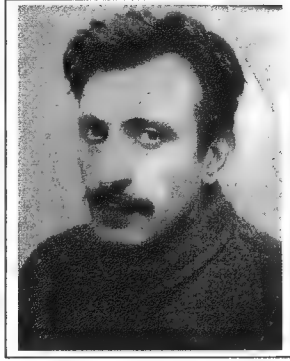
من أهوال الطبيعة وأحوال الطقس العنيفة من رياح شديدة وأمطار غزيرة بالاختباء بين الأشجار ينام في العراء أو في أحسن الحالات في كوخ من الأكواخ المهجورة التي قد يصادفها في رحلة هروبه، حتى عادت إليه تحت كل تلك الظروف الآلام مرضيه بقرحة قديمة في المعدة نزف على أثرها الدماء وتدهورت حالته وساءت صحته فعانى المر والآلام من السقم والأحزان، فعاد مضطراً مكرهاً لباريس للعلاج، وإن كان الأوان قد فات، فرغم أنه أدخل سريعاً إلى المستشفى وأجريت له جراحة عاجلة مستعجلة إلا أنها لم تفلح في مد عمره بعد أن انتهى بالموت أثناء إجراء الجراحة في التاسع من أغسطس سنة ١٩٤٣م بباريس، ليكون ذلك التاريخ كما هو نهاية لحياته نهاية أيضاً لرحلة كفاحه وطريق أحزانه وآلامه.

من لوحاته الشهيرة: لوحة المنضدة سنة ١٩١٩م، الدجاجة والطماطم سنة ١٩٢٤م، بيت أبيض على تل سنة ١٩١٨م، طبيعة صامتة بالسّمك سنة ١٩٢١م، جثة من لحم البقر سنة ١٩٢٥م (صورة رقم ٥٤)، فتاة صغيرة برداء أزرق سنة ١٩٣٤-١٩٣٥م، طفلان على طريق سنة ١٩٤٢م.

Arshile Gorky

(١٩٠٤ - ١٩٤٨م)

أرشيل جوركي

٤٧

احفظ هذا الفنان الأمريكي الجنسية الأرمني المولد بمكان بارز متقدم بين الفنانين أصحاب المآسى، الشعارين بالهوان، الحاملين للهموم والأحزان، فكانت ولادته بقرية خوركوم بمحافظة فان بتركيا فى الخامس عشر من أبريل سنة ١٩٠٤م، وسرعان ما ارتبكت حياته المبكرة مع هجرة أبيه سنة ١٩١٠م إلى الولايات المتحدة الأمريكية باحثاً عن عمل وهارباً من التجنيد بالجيش التركى، تاركاً زوجته وأبناءه من خلفه ليواجهوا أزمات الحياة بمفردهم، وهو ما أثر سلباً على علاقته بأبيه بقية حياته وسبب نوعاً من الجفاء بينهما، لتندلع بعد سنوات قليلة من هجرة الأب مذابح الأرمن على يد العثمانيين سنة ١٩١٥م تزرعاً بأن الأرمن قد تحالفوا مع الروس للاستقلال بدولتهم، وفى ظل تلك الإبادة الجماعية هرب أرشيل جوركي مع أمه وإخوته الثلاثة إلى الأراضى الواقعة تحت السيطرة الروسية مع كثير ممن هربوا فى ظل ظروف جوية غاية فى الصعوبة، فالبرد كان شديداً لدرجة أن الثلوج قد تراكمت بارتفاع ثلاثة وأربعة أمتار، واشتد الجوع على الناس فلا زاد أو مال معهم، كما انتشرت الأمراض،

إضافة لتعرض الهاربين للاعتداءات من قبل السكان المحليين، فاضطرت كثير من العائلات إلى ترك أطفالها على الطرق الرئيسية حتى لا يهلكوا أثناء السفر والترحال، فاختلطت دموع الأطفال وصراخهم ببيكاء الأمهات وآهاتهم في مشاهد تقشعر لها الأبدان وتدمى أقسى القلوب وأصلبها، فمات ونفى وتشرذم قرابة المليون شخص.. فعاش أرشيل جوركى مع عائلته في مجاعة لا توصف، وحاول أن يكتسب بعض الطعام من مزاوله أى عمل يجده، فعمل أولاً مساعد نجار ثم انتقل لأعمال حرفية أخرى فقط في سبيل توفير لقمة العيش الضرورية، ومع ذلك لم يستطع توفيرها، وقد تمكنت أخته الأكبر سناً أكابى وساتينيك من أن تغادرا إلى الولايات المتحدة سنة ١٩١٦م تاركتين جوركى وأخته الصغرى فارتوش برفقة أمهم المريضة التى ماتت جوعاً بين ذراعيه سنة ١٩١٩م، حيث كانت تقتصد في تناول الطعام القليل وتتظاهر بتناوله ليتناوله أبناؤها، حتى فارقت روحها الحياة في الصباح الباكر حزينة مشردة، فلم تغب ذكرى موتها ومعاناتها عن خاطر جوركى طوال حياته خاصة وأنه كان يحبها جداً.

وبموت أمه ضاقت عليه الأرض بما رحبت فقرّر الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية واستقل مع أخته إحدى السفن المتجهة إلى هناك وهو لا يزال في السادسة عشرة من عمره، فوصلا لأمريكا في مارس سنة ١٩٢٠م، ونزلا عند أخته أكابى، ثم اتجه جوركى ليقابل أباه ويعيش معه بعد فراق دام أكثر من عشر سنوات إلا أن علاقتهما لم تكن على ما يرام وهو ما أدى إلى افتراقهما بعد ذلك، وقد تحركت في تلك الفترة أماله الفنية بعدما شاهد لوحات متحف بوسطن للفنون الجميلة، وقد كان أول من لاحظت موهبته للرسم وشجعتة عليها هي أمه الراحلة منذ كان في السادسة من عمره، إلا أن أهوال الحياة التي مر بها جعلته يهمل تلك الموهبة ولا يلتفت إليها، حتى جاء الوقت المناسب فسجل في مدرسة الفنون الجميلة والتصميم ببوسطن سنة ١٩٢٢م كما حضر دروس الأكاديمية الوطنية للتصميم بنيويورك، وفي سنة ١٩٢٤م غير اسمه الأصلي وهو فوستانيك مانوج لئويان إلى اسم روسى هو أرشيل جوركى وهو الاسم الذى عرف واشتهر به بعد ذلك حتى نهاية حياته، على اعتقاد أن أصله الأرمنى قد يعوق نجاحه، فتنكر لماضيه القاسى ونسج لنفسه ماضياً مختلفاً، وبالفعل كان النجاح حليفه فتقدم في دراسته بخطى واسعة وجرب العديد من الأساليب التصويرية الحديثة، وبدأ يعطى دروساً في الرسم، وافتتح مرسماً له بنيويورك سنة ١٩٢٥م، وعرض في سنة ١٩٣٠م لوحاته مع عدد من الرسامين والنحاتين بمعرض أقيم للفنانين أقل من

خمس وثلاثين سنة بمتحف الفن الحديث بنيويورك، حتى أقام معرضه المنفرد الأول سنة ١٩٣٤م بفيلا دلفيا، واستمر في نجاحاته وأعماله الفنية مشتركاً في عدد من المعارض الفنية المهمة، فحصل على الجنسية الأمريكية سنة ١٩٣٩م.

إلا أن مشاعر الحزن والاكتئاب ما كانت لتفارقه، فكانت تطارده من حين لآخر أحزان موت أمه والحنين لبلاده، شاعراً دائماً بالغربة والوحدة والفراغ، خاصة أنه دخل في ثلاث علاقات عاطفية فشلت جميعاً، كما عانى ضيق ذات اليد ورقة الحال، ففقد ثقته بذاته وامتلاً كراهية لحياته حتى تعرف أخيراً على الأمريكية الفنية أجنيس ماجرودر والتي كان يكبرها بقرابة عشرين سنة، فتزوجها في الخامس من سبتمبر سنة ١٩٤١م بعد علاقة دامت لأقل من سنة، متخيلاً أنه بزواجه منها قد زالت كل أحزانه واستقرت أحواله، فأنجب منها بنتين، كما رسم عدداً كبيراً من اللوحات الفنية الرائعة، وبدأ بالفعل يجذب الانتباه إليه فلقى جانباً لا بأس به من الاحترام والشهرة في الأوساط الفنية، حتى عادت له المعاناة بصورة أكبر وتجددت له المأساة بشكل أعظم، وتوالت عليه المصائب والأهوال، ففي يناير سنة ١٩٤٦م شب حريق هائل في مرسمه الذي حوله عن حظيرة ماشية ببيته الجديد المملوك لزوجته، فأنت النار على عدد كبير من لوحاته ورسوماته وكتبه وكثير من مقتنياته الخاصة، فملكه الحزن والأسى، وقبل أن تزول أحزانه كان المرض قد سيطر عليه بشدة فتبين بالفحص الطبى إصابته بسرطان القولون، فضعفت صحته وخارت قواه، أما جرح النفس فكان أقوى وأعظم بعد أن اكتشف في ذلك الحين أن زوجته التي غمرها بحبه وعطفه لسبع سنوات تقريباً تخونه مع صديقه الرسام السريالي ماتا إتشورين، وعندما واجهها بعلاقتها المشينة لم تنكر بل وأخذت طفلتيه اللتين كان يعشقهما وتركته وحيداً منكسراً في مرضه وألمه بعد شهر تقريباً من وقوعه ضحية لحادث سيارة كان يقودها أحد أصدقائه وهو مخمور وذلك في يونيو سنة ١٩٤٨م، فأصيب ظهره وكسرت رقبته وذراعه اليمنى، فسلّمت يده وأصبح لا يستطيع الرسم بها، وغداً ملازماً للفراش لا يستطيع الحركة معانياً غدر الصديق وجفاء الرفيق وبُعد الصاحب وهجر الحبيب، فكانت كل لحظة تمر عليه تزيد همه همماً وتحطم نفسه وروحه، وبدأ يسترجع ذكرياته المؤلمة شاعراً بالغربة في وطنه الجديد، فازداد كرهاً للحياة وعظم سخطه عليها، ولم يجد أمامه من الحلول إلا حل اليائسين القانطين فشئق نفسه في حبل دلاه من العوارض الخشبية لسقف حظيرة المنزل وذلك في الحادى والعشرين من يوليو سنة ١٩٤٨م وهو فى الرابعة والأربعين من عمره، بعد أن هانت عليه حياته التى تفتحت

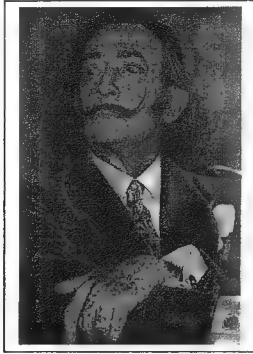
مداركة عليها بمعاناة وأغلق عينيه مغادراً لياها مكتتباً مهموماً وكانت رحلته خلالها أوجاعاً وألماً وأحزاناً، دون أن يحقق آماله أو ينجز طموحاته على النحو الذي أراد، تاركاً خلفه رسالة بالطباشير على صندوق خشبي يقول فيها "مع السلامة أعزائي.." إلا أن شهرته زادت بشكل كبير بعد وفاته، وتوجد حالياً لوحاته في أغلب المتاحف الرئيسية الأمريكية وكثير من المتاحف الكبرى حول العالم.

من لوحاته: صورة ذاتية في عمر التاسعة سنة ١٩٢٨م، الفنان وأمه سنة ١٩٢٦-١٩٤٢م (صورة رقم ٥٥)، المنظمة سنة ١٩٣٣-١٩٣٦م، طريق الأمل الجيد سنة ١٩٤٥م، المعاناة سنة ١٩٤٧م.

Salvador Dali

(١٩٠٤ - ١٩٨٩م)

سلفادور دالي

٤٨

أدهش العالم بتصرفاته الغريبة الشاذة، فأصبحت سيرته الذاتية من جهة وأعماله الفنية من جهة أخرى موضع نقد وجدل، ومثار تحليل وتأويل وتفسير، ف قيل عنه إنه أعقل مجنون، وقال هو عن نفسه "أنا أعظم فنانى عصرى، أو على الأصح كلهم أسوأ منى.. فقد كان يرى نفسه عبقرياً وكان بالفعل عبقرياً، إذ استطاع بلوحاته المثيرة الفذة أن يبعث فى نفس المشاهد شعوراً سحرياً ويخلق داخله إحساساً أسطورياً، فخطف الأبصار وبلغ قمة المجد الفنى والشهرة العالمية.

ولد الفنان الإسباني الشهير سلفادور دالي فى الحادى عشر من مايو سنة ١٩٠٤م فى بلدة فيجوراس الصغيرة بمنطقة كاتالونيا بإسبانيا، لأب يعمل كاتب عدل.. ورغم كل ما وصل إليه دالي بعد ذلك من نجاح وشهرة ومال، إلا أنه كان يعيش داخل أسوار المعاناة والتي اعترف بها بنفسه فى أكثر من مرة خلال حياته الطويلة، قائلاً إن مصدرها هو أعماق نفسه، كما استطاع أن يخفى الكثير من عقده وراء قناع تمكن من حياكته ببراعة ودقة.

وقد ولدت أولى أزماته النفسية عندما اصطحبه أبواه وهو في الخامسة من عمره إلى إحدى المقابر ليبلغاه أن القبر لأخيه الأكبر سلفادور الذي مات قبل ولادته بحوالى تسعة أشهر فقط من الالتهاب المعوى (ولد في ١٢ أكتوبر سنة ١٩٠١م ومات في أول أغسطس سنة ١٩٠٣م)، وقد أطلق عليه اسم أخيه الذي توفى فكانت هذه صدمته الأولى الذي قال عنها في مذكراته لقد كنت بنظر والذى البديل، وكانت روحى تكتصر ألماً و غضباً من جراء نظرات أعينهما التى كانت تنقبى بدون توقف بحثاً عن الآخر الذى كان قد غاب عن الوجود، إلا أن واقع الحال هو ما تمتع به سلفادور من دلال ورفاهية كبيرة فى طفولته، وتنفيذ لكل مطالبه، وتركه يعمل كل ما يريد ويرغب، ونتيجة لهذا التذليل المفرط تعثرت دراسته الأولى إلى حد ما، فكان كثيراً ما يتهرب من المدرسة بأعذار واهية كالتعب أو المرض وهو ما كان يثير غضب والديه، كما كانت تصرفاته غريبة شاذة تنسم بالعنف والقسوة، فبينما كان يتنزه مع أحد أصدقائه فوق أحد الجسور دفعه على حين غرة من على الجسر ليهوى الطفل من على ارتفاع خمسة أمتار تقريباً ويصاب بإصابات جمة بينما أكمل سلفادور طريقه وكان شيئاً لم يحدث إطلاقاً وذهب فى نفس اليوم إلى بيت صديقه وجلس مسترخياً مبتسماً على مقعد هزاز يتأمل إصاباته ودماعه، وفى مرة أخرى رفس بقدمه رأس شقيقته الصغرى أنا ماريا والتي كانت تصغره بنحو ثلاث سنوات فسبب لها ألماً عظيمة بينما شعر هو بمتعة كبيرة، وفى إحدى المرات وأثناء حواراه مع أحد أصدقائه بالمدرسة عن الرسم والموسيقى جذب آلة الكمان من يديه بقوة وحطمها بشراسة فكان متحيزاً لرأيه عن قيمة الرسم وأهميته عن فن الموسيقى، كما كان يحب أن يعذب نفسه وأن يجذب انتباه زملائه بالمدرسة ويتلذذ بمراى وجوهم وقد ملأها القلق واكتسأها الخوف، فكان كثيراً ما يلقي بنفسه من فوق سلاّم المدرسة لكى يدهش زملائه ويجذب انتباههم دون أن يبالى بأية آلام أو إصابات قد تحدث له، وفى إحدى المرات أمسك بهرة وربطها وأخذ يجرها ويعذبها حتى هلكت فرماها وانصرف فى طريقه، كما أخذ فى إحدى المرات وطواطاً جريحاً وخبأه فى غرفة مظلمة فوجد فى اليوم التالى كميات كبيرة من النمل قد غطته بينما كان الطوطاط على وشك الموت فالتقطه على الفور وعضه بأسنانه عضه قوية أنهت حياته على الفور فألقاه وابتسم ابتسامة الفائز المنتصر.

وكان أبوه يرسله فى إجازات العطلة المدرسية الصيفية، والتي كان سلفادور ينتظرها بفارغ الصبر، إلى صديقه الرسام رامون بيتشو فى منطقة كاداكوز

بالريف الإسباني، والذي كان أول من تنبه إلى موهبة الطفل وعبقريته الفنية، فشجعه على الاستمرار في الرسم وخصص له غرفة بيته ليرسم بها، فوجد باباً خشبياً قديماً نخره السوس فقرر استغلاله ورسم عليه كومة كبيرة من حبات الكرز بـألوان سميكة وضعها مباشرة من أنبوبة الألوان، وبعد أن أنهى رسم لوحته أدرك أنه نسى رسم الأغصان الصغيرة لحبات الكرز، فانقض على كمية هائلة من الكرز يلستمها بشراهة وسرعة وأخذ أغصانها وغمسها في ألوان اللوحة في مكانها المناسب، كما جمع عدداً من ديدان الأرض وأدخلها في الثقوب المنخورة بالبواب، وهو ما أثار دهشة الفنان رامون الذي كان يعاني كثيراً تصرفات سلفادور الغريبة الطائشة، فقد كان كثيراً ما ينتهز الفرصة الملائمة ويسكب الحليب الساخن على صدر خادمة المنزل ويجرى سعيداً ضاحكاً إلى حجرة الرسم، بينما تتعالى صرخات الخادمة وتتأوه من الألم، وفي أحيان أخرى كان يسير في الطرقات متكناً على عصاه متبهاً في فخر وعزة متشبهاً بالسادة والنبلاء، يمتلكه الشعور بالعظمة والخيلاء، وهو الشعور الذي رافقه حتى مماته.

وكانت أمه كثيراً ما تشجعه على تنمية موهبته الفنية فأحبها من كل قلبه وكان موتها في فبراير سنة ١٩٢١م بسرطان الثدي صدمة كبيرة له ، قال عنها في مذكراته "إن موت أمي كان أعظم ضربة وجهت لي في حياتي"، وتزوج الأب من أخت زوجته والتي كان سلفادور يحترمها ويقدرها، ورغم ضيقه بعض الشيء من هذا الزواج إلا أن حبه لخالته وشعوره الطيب نحوها كان أقوى من أن يتحول إلى كره أو سخط عليها.

وتحت إصرار سلفادور دالي على دراسة فن الرسم رضخ الأب غير المقتنع لرغبة ابنه وأرسله إلى مدريد للالتحاق بأكاديمية سان فرناندو الملكية للفنون الجميلة هناك، وكان للقبول بالأكاديمية اختبار في الرسم وفق مقاييس محددة إلا أن سلفادور لم يفتتح بها وأهلها مرتين، ولما أيقن أنه لن يقبل بالأكاديمية حتى يتبع تلك التعاليم التزم بها قَبِل طالباً بالأكاديمية، وكعادته لفت أنظار الجميع إليه بشعره الطويل ومعطفه وبظلولونه القصير مع ارتدائه للجوارب النسائية في أسلوب أزياء الإنجليز في أواخر القرن التاسع عشر.. وفي مسلسل تصرفاته الغريبة بالأكاديمية دخل في أحد الأيام قاعة النحت وبدأ يفرغ محتويات أكياس عديدة من الجص في إناء واسع وصب عليه الماء بغزارة حتى سال الجص الأبيض وانساب إلى الخارج من تحت الباب إلى كل مكان، فخرج سلفادور مسرعاً ووقف يتأمل طبقة الجص وهي تجف.

وقد أدرك سلفادور دالى بذكائه أن مداركه لا بد أن تتسع فكان فى الصباح يدرس بأكاديمية الفنون وفى العصر يرتدى أفخر الملابس ويجلس على المقاهى التى يجتمع عندها الأدباء والمفكرون ليجلس معهم ويشاركهم الحوار فى الحركات الأدبية والفنية فى ذلك الوقت.. وقد أصبحت شخصيته متمردة مشاكسة وهو ما دفعه للثورة على الأكاديمية مدافعاً عن أحد الأساتذة كان قد حرم من التدريس بها، فطرد سلفادور من الأكاديمية سنة ١٩٢٣م وحرم من الدراسة بها لمدة سنة، وألقى القبض عليه وسجن لمدة شهر لأنه أقدم على حرق علم إسبانيا وأخل بالأمن، ليعود إلى الدراسة بالأكاديمية بعد انتهاء مدة إبعاده، وإن كان قد ملكه شعور داخلى ساخط بأن الأكاديمية لن تستطيع تعليمه أى شئ، فطرد من الأكاديمية نهائياً سنة ١٩٢٦م قبل فترة بسيطة من امتحاناته النهائية عندما صرح للجميع بأنه لا يوجد بالأكاديمية كلها أى أستاذ يرقى لأن يختبره، بالإضافة لتصرفاته غير اللائقة التى تدل على شذوذ فى نفسه.. فسافر فى نفس السنة إلى باريس وقابل هناك الرسام الشهير بابلو بيكاسو والمؤلف والشاعر أندريه بريتون، وأبدى رغبته فى الانضمام إلى مجموعة الفنانين السرياليين، وكان معرضه الشهير بباريس عام ١٩٢٧م الذى قال عنه بريتون "إن دالى أتشف العالم بكائنات جديدة ودخل إلى المجموعة السريالية من بابها الواسع العريض"، كما أبدى دالى اهتماماً أيضاً بالسينما والتصوير الضوئى وأنجز مع صديقه لويس بونويل فيلماً مثيراً هو كلب أندلسى سنة ١٩٢٩م الذى كان يتواءم مع أفكار دالى الفنية ولا يحمل أى قصة، وإنما مشاهد غريبة مشحونة بالأحلام والكوابيس كان أهمها مشهد عيني فتاة شابة تلمعان وتقترب إحداهما من شفرة حلاقة حادة تحز العين فى مشهد قاس مثير، ليعد هذا المشهد من أقسى المشاهد فى تاريخ السينما الصامتة، ورغم أن هذا الفيلم لم يلق إقبالا جماهيرياً كبيراً إلا أنه كان ناجحاً فنياً وكان حافزاً لكى يطلب أحد كبار المنتجين من بونويل تقديم فيلم آخر، فالتقى بونويل بدالى وأعدا سيناريو فيلم العصر الذهبى الذى عُرض فى باريس سنة ١٩٣٠م، ولقى إقبالا واسعا فكان مليئا بالمشاهد الشاذة والعنيفة، إلا أن بعض المتطرفين هاجموا صالة العرض وحطموا لوحات المعرض السريالى المرافق لعرض الفيلم وأفسدوا شاشة العرض وكسروا المقاعد فتدخلت الشرطة وتم منع عرض الفيلم لمدة استمرت نحو خمسين عاماً.

وكان دالى قد أعلن عن أسلوبه الفنى الخاص الذى أسماه الهذيان النقدي أو البرانويا النقدية، الذى عمد فيه إلى فتح الممرات الداخلية المتواصلة بين الحلم والواقع، فكان يضع حامل اللوحة بجانب سريره لكى يستطيع أن يرى ما رسمه

ويستوحى مما سيرسمه فى اللحظات التى تتواصل بين اليقظة والنوم أو الواقع والحلم.. وفى إقامته بمنطقة كادوكيز بشمال شرق إسبانيا سنة ١٩٢٩م عادت إليه خيالاته الغريبة وسيطرت على حواسه الرؤى الخيالية، فرسم لوحات استمد عناصرها من هذه الهولجس والأحلام.

وفى خلال إقامة دالى فى هذا المنتجع زاره صديقه الشاعر السريالى بول إلوار وزوجته جالا ابنة أحد المهاجرين الروس واسمها الأصلى هيلينا دياكينوف والسنى جاءت إلى فرنسا عام ١٩١٣م وهى لم تتجاوز للتاسعة عشرة من عمرها بعد أن عانت معاناة كبيرة فى طفولتها من هجر الأب والفقر ومرضى السل، وهناك التقت الشاعر إلوار والذى كان يصغرها بسنة ونصف السنة تقريباً وتزوجت منه سنة ١٩١٧م وهى لا تزال عذراء إلا أنها سرعان ما انزلت فى مغامرات عدة وارتبطت بعلاقات غرامية مع العديد من الفنانين المشهورين أمثال ماكس إرنست ومان راي بحثاً عن المال وبريق الشهرة، حتى انجذب دالى إليها هو الآخر ووقع فى حبها منذ اللحظة التى وقعت عيناه عليها، رغم أنها كانت تكبره بحوالى إحدى عشرة سنة، فحاول أن يستميلها بطريقته الخاصة فارتدى قميصاً قص أطرافه ولطخه بغراء السمك وروث الماعز وارتنى سروالاً مقلوباً وحلق شعر إبطيه ثم لون إبطيه باللون الأزرق وتقلد قلادة من اللؤلؤ ووضع مقار طائر فى أذنه، وعندما قابلها لم يقو على الكلام وإنما اجتاحتها موجة من الضحك الهستيرى المجنون، ثم انهار تحت قدميها فى هلع ورغبة، فتعجبت من تصرفاته الغريبة وجاعت فى اليوم التالى وأخذته من يده وهدأت من روعه قائلة له برفق "خفف عنك يا صغيرى فلن نفترق بعد الآن" فقد قررت البقاء مع دالى إلى الأبد رغم أنها كانت زوجة لرجل ناجح وأم لطفلة تدعى سيسيل فى الحادية عشرة من عمرها تركتها لأم زوجها لترعاها.. وقد أدرك الزوج أن زوجته قد هامت بحب سلفادور دالى، فقرر مرغماً العودة إلى باريس تاركاً زوجته بجانب دالى.

وبالفعل كانت جالا لدالى صديقاً حنوناً احتوت نفسه الغريبة الهائجة، كما كانت سبباً أيضاً فى قطيعته مع والده كاتب العدل، الذى كان دالى يحبه ويخشاه جداً، وكان ذا عقلية تقليدية محافظة رفض على الإطلاق علاقة ابنه بهذه السيدة المتزوجة عديمة الحياء واعتبر ملابسها المكشوفة التى تكشف ساقيها وتبرز ثدييها تسبب فضيحة له، وقد زاد من سوء علاقة الأب بابنه لوحات سلفادور التى عرضها فى معرض جيومانس فى باريس والتى فجرت فضيحة كبرى، فاستشاط الوالد غضباً وطرده سلفادور من منزله، وأوصى بحرمانه من الإرث.

والحقيقة أنه بالرغم من تعدد علاقات جالا السابقة إلا أن علاقتها بسلفادور دالى استمرت حتى نهاية حياتها، فكما كانت مهمته الغامضة كانت أيضاً مديرة علاقاته العامة والمسئولة عن تسويق ابتكاراته الفنية مثل الأظافر الاصطناعية المزودة بمرآيا صغيرة تمكن المرأة من مشاهدة وجهها، وملابس نسائية محشوة بطريقة مثيرة للرجال، وغير ذلك الكثير والكثير.

وسرعان ما بدأ نجم دالى يبرز في عنان السماء فأقام المعارض الفنية في كبرى المدن حول العالم، وبدأ يدخل بسرعة خاطفة إلى عالم الأغنياء وقال في ذلك "لقد كانت الشيكات تنهمر على كالإسهال"، فقد كان محباً للمال وكان يردد دائماً "أريد أن أصبح مليونيراً"، ليتزوج من جالا بعد طلاقها زواجاً مديناً في سنة ١٩٣٤م أما زواجهما اللدني فقد كان في سنة ١٩٥٨م.

وكانت تصرفات دالى الغريبة للشاذة التي يقوم بها دائماً وتصريحاته الصحفية الغريبة وابتكاراته الفنية غير المألوفة وفضائحه واستغزازه تسبقه إلى حيث حل أو رحل، فلقب بعقري الفضائح، ففي المعرض الدولي الضخم الذي عقد في لندن سنة ١٩٣٦م والذي عرض له فيه اثنتا عشرة لوحة حضر دالى مرتدياً بدلة غطس كاملة وعندما سئل: إلى أى مدى يصل عمق غطسته أجاب بأنها تصل إلى نقطة اللاوعى، وفي إحدى الدعوات التي وجهت إليه لإلقاء محاضرة هناك سألته الصحفيون عند وصوله عن مكان إقامته في لندن فأجابهم ببساطة أنه لا يمانع في الإقامة بقصر بلنهام فرد عليه أحد الصحفيين بأن هذا القصر يعد من أهم وأشهر القصور التاريخية بلندن فأجاب سريعاً في صيغة المتواضع بأن القصر سوف يؤدي الغرض وأنه لا بأس بالإقامة به فهو يكفي على أية حال، وعندما أخبروه بأنه مكان إقامة دوق مارلبور فرد دالى بعجبية بأنه على استعداد خلال إقامته بالقصر أن يسمح له باستخدام إحدى حجرات الخدم، وهو الرد الذي أثار ضجة عاصفة.. وعندما ذهب لإلقاء المحاضرة حضر أيضاً متكرراً في زى الغواصين وأمسك بيده حبلاً مشدوداً إلى كلبين، ومع بدء اللقاء أغمى عليه على المنصة فهرع إليه الحضور وسرعان ما حطموا قناع الغوص الذي كاد أن يخنق بداخله، فلما استعاد وعيه قال "بالطبع لم يسمع أحد منكم ما قلته وأنا داخل هذا الجهاز، ولكن على أية حال أنا لم أقل شيئاً فليس لدى ما أقوله لكم بالإضافة إلى أنني لا أتقن اللغة الإنجليزية".

وفي عام ١٩٣٨م بتدخل من أصدقائه زار دالى عالم النفس الشهير فرويد في لندن، والذي كان مؤمناً بأفكاره إيماناً كاملاً مستفيداً من نظرياته في اكتشاف

اللاشعور وعالم الأحلام والتصوير اللاإرادي كما يمليه اللاوعي، وتصوير الانعكاسات المخفية في أعماقه متحرراً من رقابة الواقع وقمع المجتمع، وقد صرح فرويد في نهاية اللقاء بأنه معجب بذكاء هذا الشاب الإسباني كما قال أنه لم ير في حياته نموذجاً إسباني أعظم كمالاً من دالي.

إلا أن حب دالي للمال وانكبابه على جمعه كان مثار استياء كثير من أصدقائه وبعدهم عنه، وهو ما دفع زملاءه من الفنانين والكتاب السرياليين وعلى رأسهم صديقه أندريه بريتون مؤسس السريالية اتهمه بأنه عبد للدولار، وأطلق عليه بريتون لقب الأسطورة المذهبة، وفصلوه بالفعل من عضوية المجموعة السريالية عام ١٩٢٩م، إلا أنه صرح في لقاء صحفي قائلاً "السريالية هي أنا".

ومع نشوب الحرب العالمية الثانية انتقل دالي إلى الولايات المتحدة الأمريكية سنة ١٩٤٠م وعاش بها ثماني سنوات، وهناك قام بتصميم العديد من الواجبات الشهيرة ومجموعات متنوعة من الحلى والملابس، وفي إحدى المرات أثناء إقامته بنيويورك طُلب منه تصميم وتزيين واجهة أحد المتاجر الكبرى هناك، وبعد أن أكمل العمل مر في اليوم التالي أمام المتجر فوجد أن الإدارة قد قامت بإحداث بعض التغييرات على أعماله، فاستشاط غيظاً وثارت ثأثرته ودخل سريعاً إلى المتجر بسبب ويلمعن وأخذ يلقي بالكراسي هنا وهناك، فتم إبلاغ الشرطة التي أوقفته، وعرض لمحاكمة سريعة حُكم عليه فيها بدفع غرامة مالية كتعويض عن الخسائر التي ألحقها بالمتجر.. وقد استطاع دالي في فترة إقامته بأمريكا أن يصبح اسمه معروفاً للجميع فكانت أخباره الغربية وصراعاته الإعلانية تحتل مركزاً متقدماً في كافة وسائل الإعلام، حتى عاد في سنة ١٩٤٨م إلى بلنته فيجوراس عودة الابن البار وتصلح مع والده الذي استسلم مكرهاً لأمر ابنه الواقع.

وظل العملاق العبقري دالي يحتل مركز الصدارة بين فنانى عصره لا ينافسه إلا بيكاسو، فاستطاع أن يجذب الأبصار ويخطف الأضواء إليه، فجمع المال وتربع على قمة الشهرة والمجد، وقد ساعده على ذلك أعماله المجنونة غير المألوفة المصبوغة بهوس العظمة، فأحياناً يفتتح معارضه بتخطيط زجاج النافذة ويدخل منها، كما كان كثيراً ما يأتى بحركات بهلوانية خارجة عن حدود اللياقة أو السلوك الوقور أمام جمهور المعرض، وفي أحد معارضه لف حول وجهه وشاربه ثعباناً صغيراً أثار بمنظره رواد المعرض.. كما كان كثيراً ما يحضر الحفلات الرسمية الكبرى بملابس غريبة فأحياناً يرتدى بيجامة النوم، وأحياناً ينقض على كبار المدعوين ويخرج مقصاً من جيبه ويقص ربطات عنقهم ثم ينصرف بلا أى مبالاة،

كما كان فى كثير من اللقاءات والندوات ينصرف فجأة من على المنصة أثناء إجابته على أحد الأسئلة مثيراً عجب الحضور.. أما شاريه فكان فخوراً جداً به وقد وصل طوله إلى نحو خمسة وعشرين سنتيمتراً، وكان يغير شكله من حين لآخر فى أشكال غريبة فأحياناً يربطه، وأحياناً أخرى يثبت فى صورة أفقية، أو يثنيه، وأحياناً يرفعه لأعلى، فقال ذات مرة "أنه جهاز الرادار الذى النقط به الإلهام للفنى".

وعندما اتهم بالجنون قال "أنا مجنون بحب نفسى".. كما قال "الفرق بينى وبين أى مجنون هو أننى عاقل"، وكان يقول "إننى عندما أستيقظ فى الصباح أسأل نفسى ما الذى سيفعله اليوم هذا الإنسان المعجزة"، وكان يسير فى غطرسة وتعال ممسكاً بعصا فى يده، ورد على من وصفوه بالغموض قائلاً "لا غرابة ألا يفهم الجمهور أعمالى فأنا لا أفهمها أيضاً".. وقد اتجه دالى فى الفترة من سنة ١٩٥٠ إلى سنة ١٩٧٠م لرسم العديد من الأعمال الفنية المرتبطة بالمواضيع الدينية، مع مواصلة استكشافه للمواضيع الجنسية، وتمثيل ذكريات الطفولة.

ومع تقدم السن بدأت صحة دالى تسوء تدريجياً حتى أصيب فى سنة ١٩٨٠م بأزمة مرضية بسيطة، فتولت زوجته جالا علاجه ببعض العقاقير والمسكنات دون إشراف طبي، وهو ما أثر على جهازه العصبى وبدأت يده اليمنى ترتعش فأصبح ضعيفاً خاملاً لا يقوى على الإمساك بفرشاة الرسم، ولا يستطيع الوقوف أو السير لفترات طويلة، فلزم الفراش.. وهنا ذهب البعض إلى احتمالية أن تكون جالا قد أعطته هذه الأدوية الخاطئة متعمدة محاولة تسميمه، وهو احتمال لا يمكن تجاهله أو نفيه، وعلى كل الأحوال فإن جالا قد ماتت قبله فى العاشر من يونيو سنة ١٩٨٢م، إثر نوبة قلبية مفاجئة وهى فى التاسعة والثمانين من عمرها، بعد أن قضت مع دالى نحو ثلاث وخمسين سنة، فكان موتها صدمة نفسية كبيرة له، فانزوى فى مسقط رأسه وغلبه الحزن وسيطر عليه الهم والضيق وأصيب بداء الاكتئاب فزهد الطعام والشراب فى محاولة لتصفية جسده والموت السريع، فذاهمته الأمراض وعانى الهزال وابتعد عن الأضواء بكابد الوحدة، حتى اندلعت النار ذات يوم من سنة ١٩٨٤م فى غرفة نومه لسبب غير معروف فقيل إنه حاول الانتحار، كما قيل إنه نتيجة لإهمال بعض الخدم، إلا أن النتيجة هى إصابته بحروق بالغة وخطيرة فتم نقله سريعاً إلى المستشفى الذى أسعفه إلا أنه ظل يعاني مدة طويلة لأثار هذه الحروق.

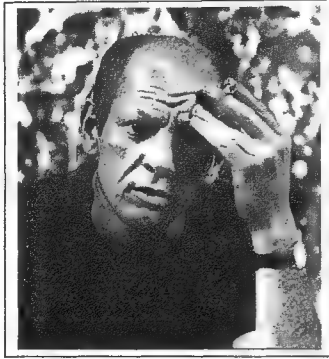
وقد ظل دالى ملازماً بيته لا يغادره حتى أُدخل إلى المستشفى فى نوفمبر سنة ١٩٨٨م على إثر نوبة قلبية تم السيطرة عليها إلى حد ما، غير أنه ظل ملازماً فراش المرض فزاره الملك خوان كارلوس عاهل إسبانيا فى الخامس من ديسمبر سنة ١٩٨٨م الذى اعترف فى هذه الزيارة بحبه وتقديره لفن دالى، إلا أن حالة دالى كانت تسوء أكثر وأكثر لدرجة أنه لم يعد يستطيع أن يتنفس إلا بواسطة أنابيب الأكسجين التى ظلت ترافقه ليل نهار، إلى أن فارق الحياة فى الثالث والعشرين من يناير سنة ١٩٨٩م مودعاً العالم بعمر يناهز الرابعة والثمانين، وهو الذى كان يريد دائماً "العابرة لا يموتون، لذلك لن أموت"، إلا أنه عندما مات ترك وراءه اسماً خلده بالفن والابتكار وحياة مملأها الجدل وعلامات استفهام وتصرفات اتسمت بالغرابة وأثارت العجب، ليصبح سلفادور دالى أسطورة إلى الأبد، وكان قد سجل حياته بنفسه فى عدد من الكتب من تأليفه كان أهمها حياة سلفادور دالى الخفية، و سلفادور دالى فى الفن الحديث، وعالم سلفادور دالى، ليدفن فى مسقط رأسه فيجوراس فى المقبرة التى أعدها بنفسه وأشرف على إنشائها على النحو الذى يرضيه.

من أعماله الشهيرة: مساكن الرغبة سنة ١٩٢٩م، إصرار الذاكرة سنة ١٩٣١م، ولادة الرغبات السائلة سنة ١٩٣١-١٩٣٢م، صورة ذاتية لجالا سنة ١٩٣٥م (صورة رقم ٥٦))، هاجس الحرب الأهلية سنة ١٩٣٦م، الزرافة المحترقة سنة ١٩٣٧م (صورة رقم ٥٧))، تفكك إصرار الذاكرة سنة ١٩٥٤م.

Jackson Pollock

(١٩١٢ - ١٩٥٦م)

جackson بولوك

٤٩

ولد بول جاكسون بولوك في مدينة كودي بولاية وايومينغ الأمريكية، وكان أصغر إخوته الخمسة، وقد تفتحت عيناه على حياة بائسة اليمّة عانى فيها قسوة أبوين خلا قلبهما من الرحمة والعطف، فألمه عنيفة متسلطة شديدة القسوة، أما أبوه الذي كان في البداية مزارعاً ثم عمل كمساح للأراضي بالحكومة فلم يكن يبالي بأسرته أو يهتم بها من قريب أو بعيد، بل كان يعيش لنفسه ولرغباته الخاصة، وعندما ضاق ذرعاً بعائلته هجرها تاركاً زوجته وأبناءه ليواجهوا مصاعب الحياة بأنفسهم، فعانى الطفل بول جاكسون بولوك والذي كان في التاسعة من عمره مشاعر متضاربة من الخوف والحزن والضيق والألم وهو لا يزال في تلك السن الصغيرة، فكثيراً ما خرج يتجول في الشوارع والطرق بائساً متسكعاً بلا أمل أو هدف يعاني نوبات الاكتئاب المتلاحقة والتي لازمته طوال حياته وخاطر الانتحار يراوده من حين لآخر.

وقد درس بولوك الفن في مدرسة للفنون اليدوية في لوس أنجلوس عام ١٩٢٨م، ثم انتقل إلى نيويورك بعد سنة تقريباً، حيث انضم إلى اتحاد طلاب الفنون هناك

لإكمال تحصيله الفني، ودرس على يد الفنان توماس هارت بنتون، وخلال الأزمة الاقتصادية في تلك الفترة فقد بولوك كل ما يملكه فأصبح فقيراً معدمًا، وأفرط في شرب الخمور حتى أُلْمِنها، فأصابه المرض والوهن، حيث تم إدخاله إلى أحد المستشفيات لعلاج من هذا الإيمان سنة ١٩٣٨م، وقد بدأت حالته الصحية والنفسية تتحسن تدريجياً مع اشتراكه في مشروع الفن الاتحادي الفيدرالي من سنة ١٩٣٨م إلى سنة ١٩٤٢م.. وكان قد قابل في سنة ١٩٤١م الفنانة التشكيلية الأمريكية لى كراسنير والتي تزوجها في أكتوبر سنة ١٩٤٥م، فأصبحت خير معاون له ومن أكثر المتحمسين المدافعين عن فنه.

وقد استقر جاكسون بولوك بعد زواجه في بيت خاص وكان يرسم في إحدى حجرات النوم العليا بالبيت لسنة تقريباً، حتى بدأ يجهز مرسماً خاصاً به في حظيرة أعدت من الخشب بجوار بيته والتي أصبحت مرسمة فيما بعد، فبدأ يرسم بطلاقة، وإن كان بطريقته المتفردة الخاصة التي اشتهر بها بعد ذلك، فتخلص تماماً من كل أدوات التصوير التقليدية المعروفة كالفرش والبايت الألوان وحامل اللوحات، حيث كان يضع لوحاته ممددة على الأرض بينما يقوم بسكب الألوان السائلة من أعلى عليها، أو يقوم بتعبئ إناء الطلاء ويمر به فوق سطح اللوحة فينتج عن ذلك بقع وخطوط مكونة من قطرات لونية متجاورة وأشكال غير مألوفة متداخلة مع بعضها، دون أن يقوم بأى تخطيطات أو مسودات مسبقة لما يريد تصويره، وأحياناً كان يمزج ألوانه بمواد متنوعة كقطع الزجاج أو حبيبات الرمل أو قطع من مواد صلبة مختلفة ثم يسكب هذه الألوان على سطح اللوحة متجولاً حولها من الجهات الأربع، فكان يرسم بجسمه بالكامل وليس بيده فقط، وكان منظره وهو يقوم بالتصوير يبدو للبعث وكأنه يصارع اللوحة في قوة وعنفوان، مستخدماً طلاءات لونية لامعة، المادة الرابطة لها من راتينجات صناعية، وقد صنعت في الأساس لأغراض صناعية مثل طلاء السيارات، وقد شجعه على الإقبال على هذه الألوان توافرها ورخص ثمنها عن الألوان الزيتية المعروفة، أما فكرة اللوحة وموضوعها فكان وليد اللحظة تأتيه في الحال أثناء العمل بعفوية وتلقائية لا شعورية عبر فيها عن لحظات عمره الفائتة من قلق وشجون واضطراب وأحزان وأفراح، محاولاً دائماً تحويل هواجسه إلى رموز، قائلاً "إن مصدر رسوماتي هو اللاشعور وأن لوحاتي تولد مباشرة، فأنا أريد أن أعبر عن مشاعري"، ومن هنا اتجه كثير من نقاد الفن إلى إيجاد تسمية لهذا الاتجاه الفني فأطلقوا عليه اسم التعبيرية التجريدية.

ورغم ما عناه بولوك في بداية مشواره الفني شأنه شأن الكثير من الفنانين والمبدعين من التجاهل والنكران، إلا أن النجاح والشهرة عرفا الطريق إليه شيئاً فشيئاً فأقام العديد من المعارض الناجحة، وقيل عنه في سنة ١٩٤٥م إنه أقوى رسامي جيله وربما أعظمهم، كما تم إنتاج فيلم تسجيلي عنه في عام ١٩٥١م، وتوالت الاعترافات آنذاك بموهبته الكبيرة المتفردة من خلال العديد من المقالات والكتابات التي نشرت عنه في الصحف والمجلات عن أهمية أعماله الفنية وتأثيرها على أبناء جيله.

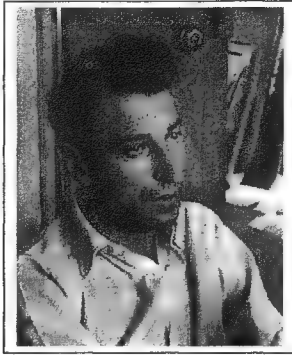
إلا أن هذا النجاح الكبير الذي حققه لم يستطع أن يهدئ نفسه القلقة المضطربة أو يزيل قدراً ولو بسيطاً من الكآبة النفسية العميقة التي كان يعيشها وطاردته منذ طفولته، فغلبه إدمان الخمر، كما ضاقت نفسه بكل ما حوله، فساءت علاقته بزوجته وتعددت مشاكله الأسرية، وانتهى به الأمر إلى أن بقي وحيداً بعد أن هجرته زوجته في يوليو سنة ١٩٥٦م وتوجهت إلى أوروبا، بينما كان قد داوم على قيادة سيارته بسرعة جنونية وهو سكران حتى وقع المحذور في مساء يوم الحادي عشر من أغسطس سنة ١٩٥٦م عندما انقلبت سيارته المنذفة بجنون وهو تحت تأثير الخمر بالقرب من منزله بأقل من ميل واحد في حادث مفجع مروع راح ضحيته بولوك وهو في الرابعة والأربعين من عمره، وكان معه في السيارة صديقته الفنانة الشابة روث كليجمان الذي كان على علاقة عاطفية بها وكانت سبباً مباشراً لخلافاته الزوجية، وصديقهما إديث ميزجير الذي لقي حتفه في الحادث، بينما أصيبت صديقته إصابات خطيرة تعافت بعدها.. ليشتهر اسم بولوك بقوة بعد موته وأصبحت لوحاته تباع بأعلى الأسعار العالمية.

من أعماله: اللهب سنة ١٩٣٤-١٩٣٨م، الطائر سنة ١٩٣٨-١٩٤١م، ذكر وأنثى سنة ١٩٤٢م (صورة رقم ٥٨)، شكل حر سنة ١٩٤٦م (صورة رقم ٥٩) والذي يظهر فيها أسلوبه الفني الخاص في التصوير، ضوء أبيض سنة ١٩٥٤م.

Nicolas de Staël

(١٩١٤ - ١٩٥٥م)

نيكولاس دي ستايل

فرنسى من أصل روسى عاش اليتيم وعرف معنى الوحدة وعانى هجر الوطن والترحال منذ حداثة سنه، فحيا حياة صعبة متوترة قلقة.. رغم أنه سليل أسرة نبيلة عريقة، فكان

رسام

ابن البارون فلاديمير ستايل فون هولشتاين الجنرال العسكرى من كبار قادة جيش القيصر، والذي هاجر هارباً إلى بولندا مع أسرته فى سنة ١٩١٩م بسبب الثورة الروسية، معانياً كثيراً فى رحلته بسبب أوضاع البلاد السياسية فى ذلك الوقت، ليموت فى بولندا بعد سنتين فقط من هجرته إليها وهو فى السادسة والثمانين من عمره تاركاً الطفل نيكولاس وهو فى عمر السابعة فى رعاية زوجته التى ماتت هى الأخرى بعد سنة واحدة فقط من رحيل زوجها، فانتقل نيكولاس إلى بروكسيل حيث عاش فى ملجأ للمهاجرين الروس هناك، إلا أنه هرب من الملجأ فبنته وأخته الأكبر سناً مارينا عائلة غنية من أصل روسى وذلك فى سنة ١٩٢٢م، حيث تعلم فى أفضل المدارس وتلقى أحسن الرعاية، وقرر الاتجاه للرسم وهو فى الثامنة عشرة من عمره، وبالفعل التحق بأكاديمية للفنون الملكية ببروكسيل فى سنة ١٩٣٢م

وهناك تعلم قواعد الرسم والتصوير، وسرعان ما بدأ بالسفر إلى كافة أنحاء أوروبا لرؤية أساليب الفن المختلفة، فتعرف في هولندا على فن رمبرانت وفي باريس تأثر بلوحات بول سيزان وهنرى ماتيس وتنتقل بين إسبانيا وإيطاليا إلى جانب سفره أيضاً إلى المغرب والجزائر، إلا أنه استقر في باريس سنة ١٩٣٨م لينضم للخدمة العسكرية في الفرقة الأجنبية للجيش الفرنسي سنة ١٩٣٩م خلال الحرب العالمية الثانية، حيث خدم في الجزائر وتونس في رسم وتجهيز الخرائط للقوات العسكرية هناك، حتى سرح من الجيش في سبتمبر سنة ١٩٤٠م عقب المعاهدة التي أبرمت في تلك السنة، فعاد إلى مدينة نيس لملاقاة الرسامة الشابة الجميلة جينين جويلو والتي سبق أن قابلها بالمغرب في سنة ١٩٣٦م ووقع في حبها ووعدها بعودة اللقاء، وبالفعل تحقق الوعد وأنجب منها ابنته آن في سنة ١٩٤٢م في وقت كان يعاني فيه مرارة الفاقة والفقر المدقع لدرجة أنه في كثير من الأحيان لم يكن يستطيع أن يؤمن الغذاء الضروري لأسرته أو يجد قوت يومه رغم جهوده المتواصلة لكسب المال بشتى الوسائل والطرق، فأحياناً يستسخ لوحات كبار الرسامين المعروضة في متحف اللوفر ليبيعهما، وأحياناً أخرى يعمل في صناعة الدوايب البسيطة وتلميع الأثاث، في هدف واحد فقط هو الحصول على ما تستقيم به حياته، ونتيجة لتلك الظروف القاسية فضلت جينين إجهاض نفسها للتخلص من جنينها والتي رأت أن مقدمه للحياة قد تزيد الضغوط والمشقة عليهما أكثر مما هي عليه، ففارقت هي الأخرى الحياة ولقيت حتفها أثناء عملية الإجهاض نتيجة لضعف بنيتها وسوء تغذيتها وذلك في فبراير من سنة ١٩٤٦م فاتسمت أعماله الفنية في تلك الفترة بالتشاؤم والاكتئاب وضربات الفرشاة العنيفة القوية، حتى قابل السيدة فرانسيس تشابوتون في ربيع عام ١٩٤٦م، وتزوجها في مايو من نفس العام، فابتسمت له الحياة وصالحته الأقدار فحصل على الجنسية الفرنسية في سنة ١٩٤٨م وبدأ يرسم لوحات زيتية كبيرة الحجم ذات مواضيع جديدة متميزة، كما قابل عدداً من تجار اللوحات نظموا له العديد من المعارض الفنية، واشتروا عدداً كبيراً من أعماله، وبدأت المقالات والمواضيع الصحفية تكتب عنه، ف جذب انتباه النقاد ومحبي الفنون حول العالم.

ومع كل هذا النجاح والشهرة الذي لم يكن يخطر له على بال، انتقل نيكولاس دى ستايل إلى جنوب فرنسا في سبتمبر سنة ١٩٥٤م ليعيش وحيداً منعزلاً بعيداً عن عائلته وأصدقائه جميعاً معانياً الضيق والاكتئاب اللذين سيطرا عليه، فرسم العديد من اللوحات الكبيرة لمواضيع طبيعية صامتة ومناظر طبيعية وبحرية، كما

حطم كثيراً من أعماله الفنية الأخرى خاصة تلك التى رسمها فى بداية مشواره الفنى، ومع ازدياد حالته النفسية سوءاً أنهى حياته بنفسه فى السادس عشر من مارس سنة ١٩٥٥م بأن انتحر بإلقاء نفسه من شرفة مرسمه ليسقط ميتاً على الفور وهو فى الحادية والأربعين من عمره.

من أعماله: سباق الماراثون سنة ١٩٤٨م (صورة رقم ٦٠))، نهر السين سنة ١٩٥٤م، الرف سنة ١٩٥٥م.

ملحق الصور

صورة رقم (١): عذراء الصخور، للفنان ليوناردو دافنشي، سنة ١٥٠٣-١٥٠٦م.
National Gallery, London, UK.

صورة رقم (٢): القديس جيروم، للفنان ليوناردو دافنشي، سنة ١٤٨٠ م.
Pinacoteca Vaticana, Vatican, Rome, Italy.

صورة رقم (٣): مادونا والطفل مع القديسين، للعالم بورديون، سنة ١٥٢٥م.
Parish church, Susegana, Treviso, Italy.

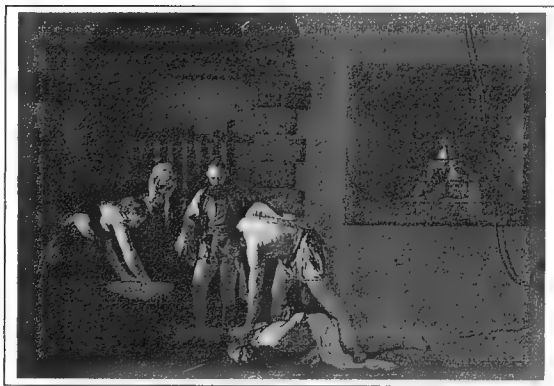

صورة رقم (٤): لوحة القديس لوقا يرسم لوحة السيدة العذراء، للفنان نيكولس
ماتويل، سنة ١٥١٥م.

Kunstmuseum, Bern, Switzerland.

صورة رقم (٥): لوحة العشاء في Emmaus، للفنان جاكوبو بونتورمو، سنة ١٥٢٥م.
Galleria degli Uffizi, Florence, Italy.

صورة رقم (٦): قطع رأس يوحنا المعمدان، للفنان كارافاجيو، سنة ١٦٠٨م.
Saint John Museum, La Valletta, Malta.

صورة رقم (٧): لوحة جوديث تقطع رأس هولوفرنيس، للفنانة أرتيميسيا جينتيليسكي،
سنة ١٦١١-١٦١٢م.

Museo Nazionale di Capodimonte, Naples, Italy.

صورة رقم (٨): لوحة موت جيرمانيكوس، للفنان نيكولاس بوسين، سنة ١٦٢٧م.
Minneapolis Institute of Arts, Minneapolis, Minnesota, USA.

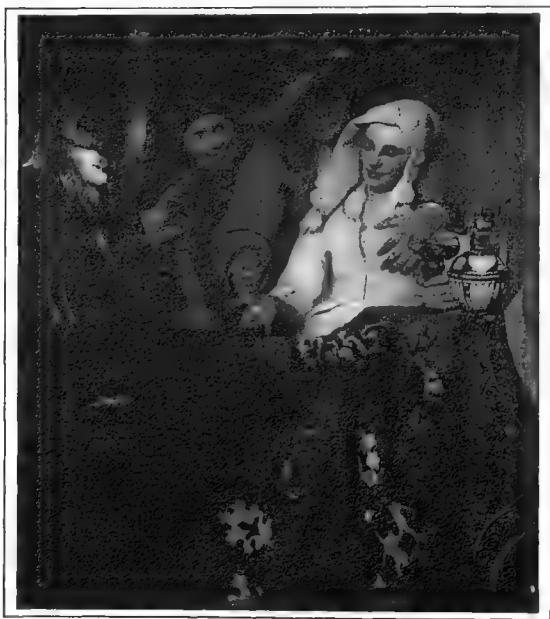
صورة رقم (٩): ساسكيا زوجة الفنان رمبرانت، تظهرُ وكأنها فلورا، إلهة الربيع

والزهرة، للوحة للفنان رمبرانت، سنة ١٦٣٤م.

Hermitage Museum, Saint Petersburg, Russia.

صورة رقم (١٠): فناناً عيني شمشون، للفنان رمبرانت، سنة ١٦٣٦ م.
Städelsches Kunstinstitut, Frankfurt, Germany.

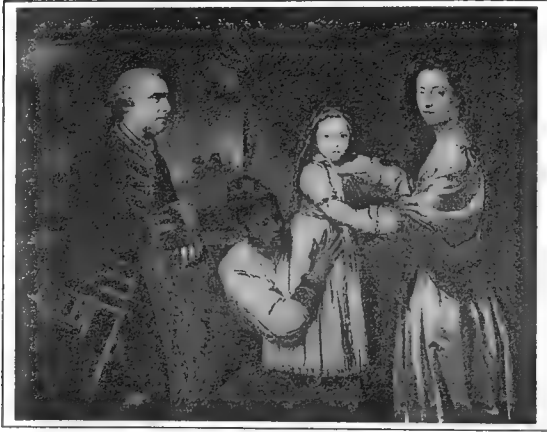

صورة رقم (١١): اللوحة بعنوان القوادة، للفنان جان فيرمير، سنة ١٦٥٦م.
Gemäldegalerie, Dresden, Germany.

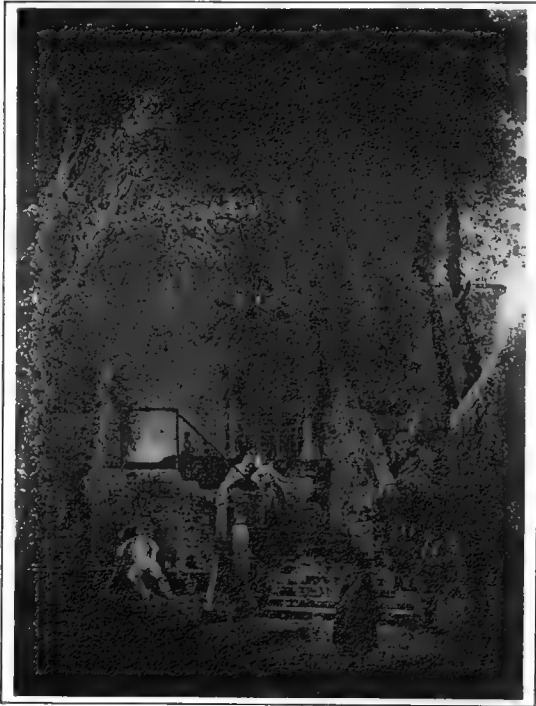
صورة رقم (١٢): لوحة حكاية اللواتس الخمسه، للفنان جيرارد دى ليريس، سنة ١٦٦٨م.

Glasgow Museum, Glasgow, Scotland, UK.

صورة رقم (١٣): لوحة جورج كلايف وعائلته مع جارية هندية، للفنان جوشوا رينولدز، سنة ١٧٦٥م.

Staatliche Museen, Berlin, Germany.

صورة رقم (١٤): لوحة بعنوان المتزه الإيطالي، للفنان هيوبرت روبرت.
Muscu Calouste Gulbenkian, Lisbon, Portugal.

صورة رقم (١٥): مایا الممتثرة بالملابس، للفنان فرانسیسکو جویا، سنة ١٨٠٠ -

١٨٠٣م.

Museo del Prado, Madrid, Spain.

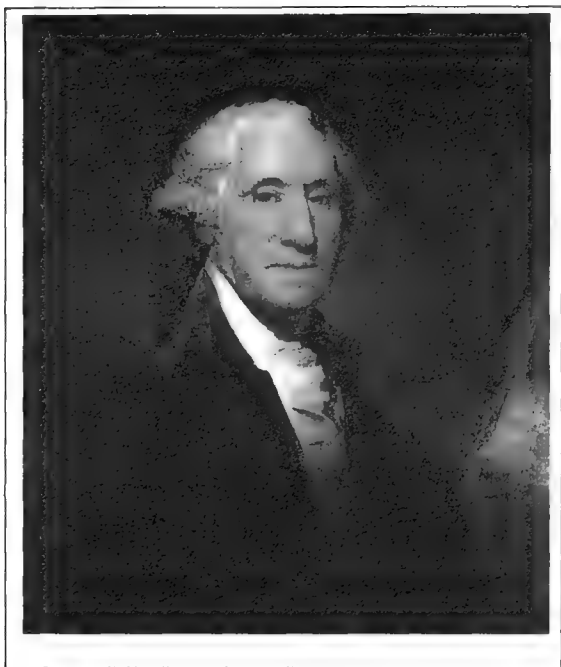

صورة رقم (١٦): عائلة الملك شارل الرابع، للفنان فرانسيسكو جويا، سنة ١٨٠٠م.
Musco del Prado, Madrid, Spain.

صورة رقم (١٧): ملتون يلقى لحد أبنائه، للفنان فرانشيسكو جوياء، سنة ١٨١٩-
١٨٢٣م.

Museo del Prado, Madrid, Spain.

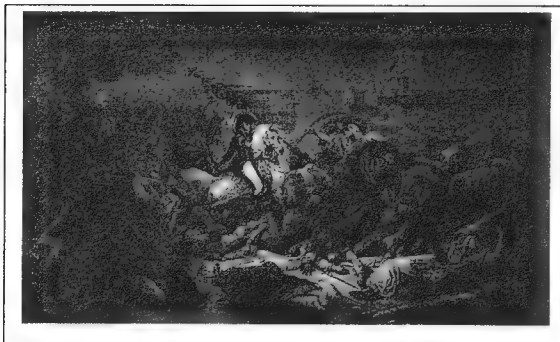
صورة رقم (١٨): للوحة بعنوان جورج واشنطن، للفنان جيلبرت ستيوارت، سنة ١٧٩٥م.

Metropolitan Museum of Art, New York, USA.

صورة رقم (١٩): نابليون بونابرت على جسر اركول، للفنان انطوان جروز، سنة ١٧٩٦ - ١٧٩٧م.

Hermitage Museum, Saint Petersburg, Russia.

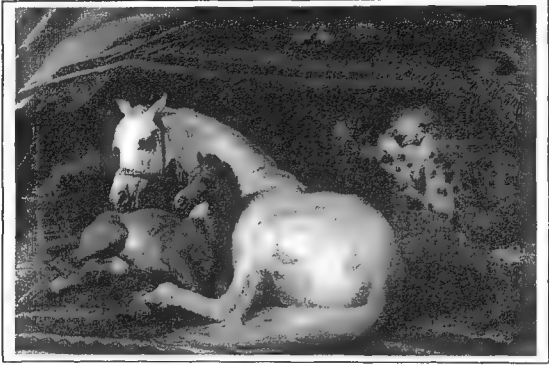
صورة رقم (٢٠): لوحة معركة أبو قير، للفنان أنطوان جروز، سنة ١٨٠٦م.
Musée national du Chateau, Versailles, France.

صورة رقم (٢١): لوحة طوف ميدوزا، للفنان تيتودور جيريكو، سنة ١٨١٩م.
Musée du Louvre, Paris, France.

صورة رقم (٢٢): ضابط من الخياله بهجم، للفنان تيودور جيريكو، سنة ١٨١٢م.
Musée du Louvre, Paris, France.

صورة رقم (٢٣): لوحة الخيمة العربية، للفنان إدوين هنري لانتسير، سنة ١٨٦٦م.
Wallace Collection, London, UK.

صورة رقم (٢٤): لوحة منازل بضولحي فينا، للفنان أدالبيرت شتييفر، سنة ١٨٣٩م.
Österreichische Galerie Belvedere, Vienna, Austria.

صورة رقم (٢٥): لوحة الجمهورية، للفنان هونوريه دوميه، سنة ١٨٤٨م.
Musée d'Orsay, Paris, France.

صورة رقم (٢٦): لوحة نهر السين وكاتدرائية نوتردام بباريس، للفنان جوهان
بارثولد جونجكيند، سنة ١٨٦٤م.

Musée d'Orsay, Paris, France.

صورة رقم (٢٧): لوحة بعنوان مرسم الرسام، للفنان جوستاف كوربيه، سنة

١٨٥٤-١٨٥٥م.

Musée d'Orsay, Paris, France.

صورة رقم (٢٨): لوحة بيثا بيترىكس، للفنان دافني جابريل روزسيتي، سنة

١٨٦٤ - ١٨٧٠م.

Tate Gallery, London, UK.

صورة رقم (٢٩): فتاة تصل الصحون، للفنان كاميل بيسارو، سنة ١٨٨٢م.
Fitzwilliam Museum, Cambridge, England, UK.

صورة رقم (٣٠): قاعة للتدريب على الرقص، للفنان إدجار ديجا، سنة ١٨٧١م.
Metropolitan Museum of Art, New York, USA.

صورة رقم (٣١): جبل سان فيكتور، للفنان بول سيزان، سنة ١٨٨٥ - ١٨٨٧ م.
Metropolitan Museum of Art, New York, USA.

صورة رقم (٣٢): فيضان في ميناء مارلي، للفنان ألفريد سيسلي، سنة ١٨٧٦م.
Musée des Beaux-Arts, Rouen, France.

صورة رقم (٣٣): بعنوان تآثير - شروق شمس، للفنان كلود مونيه، سنة ١٨٧٣م.
Musée Marmottan, Paris, France.

صورة رقم (٣٤): كاميل على فراش الموت، للفنان كلود مونييه، سنة ١٨٧٩م.
Musée d'Orsay, Paris, France.

صورة رقم (٣٥): بعنوان سيدة تعزف على البيانو، للفنان بيير لوجست رينوار،
سنة ١٨٧٥م.

The Art Institute of Chicago, Chicago, USA.

صورة رقم (٣٦): بعنوان لليوم الأخير لرجل محكوم عليه بالإعدام، للفنان ميهايلي مونكاسي، سنة ١٨٧٠م.

Hungarian National Gallery, Budapest, Hungary.

صورة رقم (٣٧): بعنوان نمر فى عاصفة استوائية، للفنان هنرى روسو، سنة ١٨٩١م.

National Gallery, London, UK.

صورة رقم (٣٨): بعنوان نساء من تاهيتي على الشاطئ، للفنان بول جوجان، سنة

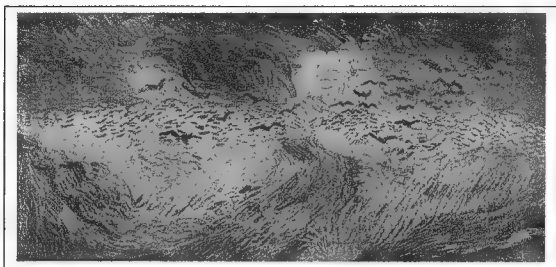
١٨٩١م.

Musée d'Orsay, Paris, France.

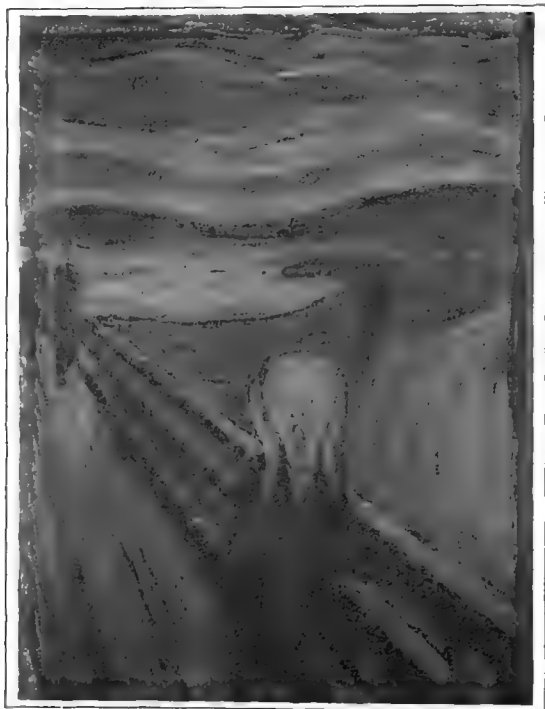
صورة رقم (٣٩): بعنوان صورة ذاتية ولأن مضمد، للفنان فينسنت فان جوخ،
سنة ١٨٨٩م.

Courtauld Institute Galleries, London, UK.

صورة رقم (٤٠): بعنوان حقل القمح والغربان، للفنان فينسنت فان جوخ، سنة ١٨٩٠م.

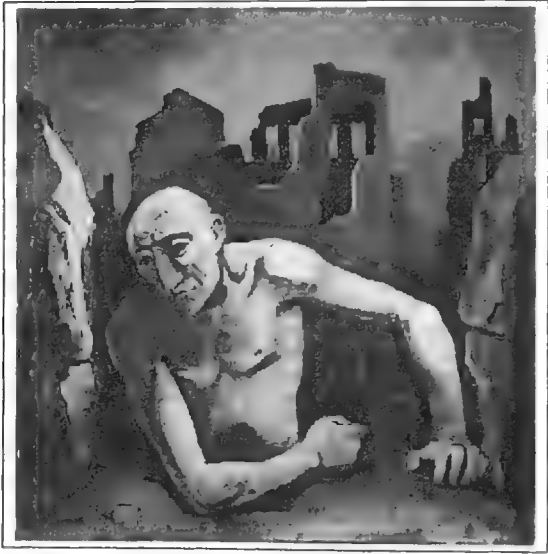
Van Gogh Museum, Amsterdam, The Netherlands.

صورة رقم (٤١): بعنوان الصرخة، للفنان اڤولڊ مونڭ، سنة ١٨٩٣م.
Nasjonalgalleriet, Oslo, Norway.

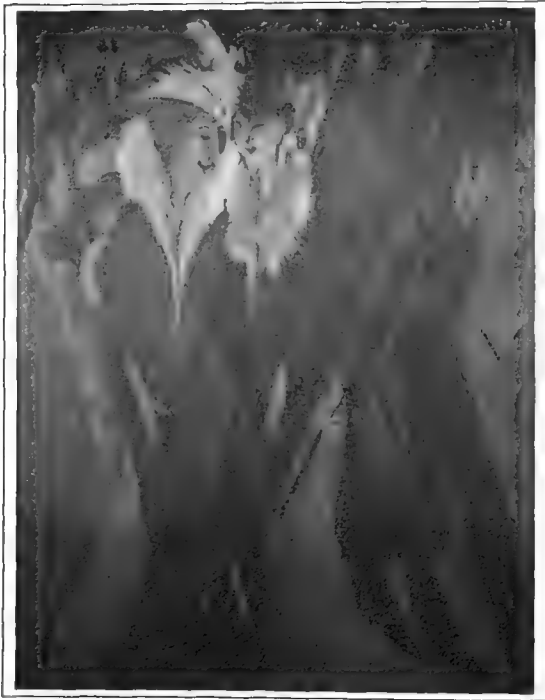
صورة رقم (٤٢): لوحة بداية الرقصة الرباعية في ملهى المولان روح (ملهى الطاحونة الحمراء)، للفنان هنرى دى تولوز لوتريك، سنة ١٨٩٢م.
National Gallery of Art, Washington, D.C., USA

صورة رقم (٤٣): لوحة بعنوان رجل في الخراب، للفنان كارل هوفر، سنة ١٩٣٧م.
National Museum Kassel, Germany.

صورة رقم (٤٤): لوحة الموت والنار، للفنان بول كلي، سنة ١٩٤٠م.
Kunstmuseum, Bern, Switzerland.

صورة رقم (٤٥): لوحة شارع - برلين، للفنان إيرنست كيرشنر، سنة ١٩١٣م.
Museum of Modern Art, New York, USA.

صورة رقم (٤٦): صورة ذاتية للفنان وهو يضحك، للفنان ريتشارد جيرسل، سنة ١٩٠٨م.

Österreichische Galerie Belvedere, Vienna, Austria.

صورة رقم (٤٧): لوحة شارع في ضاحية، للفنان موريس أوتريلو، حوالي سنة

١٩١٠م.

Museum of Fine Arts, Boston. USA.

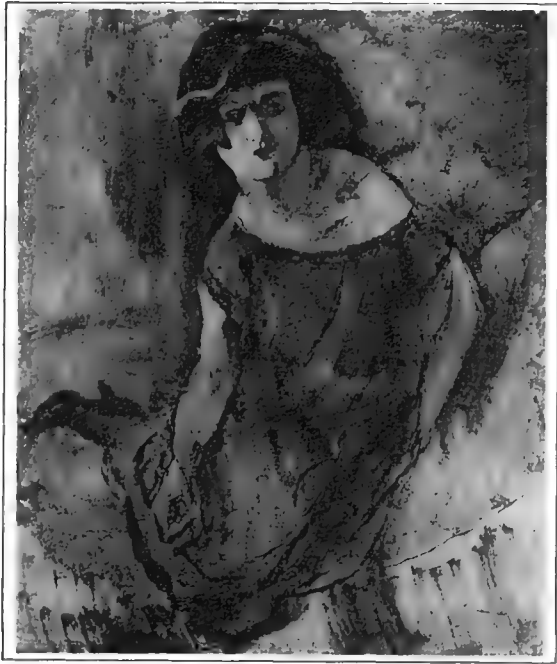

صورة رقم (٤٨): بعنوان الليل، للفنان ماكس بيكمان، سنة ١٩١٨-١٩١٩م.
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, Germany.

صورة رقم (٤٩): صورة ذاتية لجين هيبورن تضع ذراعها الأيسر خلف رأسها،
 للفنان أميديو موديليني، سنة ١٩١٩م.

The Barnes Foundation, Merion, Pennsylvania, USA.

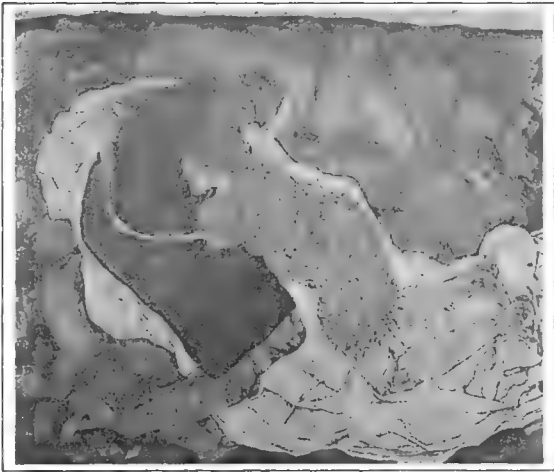
صورة رقم (٥٠): لوحة بعنوان فتاة إنجليزية جميلة، للفنان جولز باسين، سنة

١٩١٦م.

Musée National d'Art Moderne, Paris, France.

صورة رقم (٥١): بعنوان لنا والقرية، للفنان مارك شاحال، سنة ١٩١١م.
Museum of Modern Art, New York, USA.

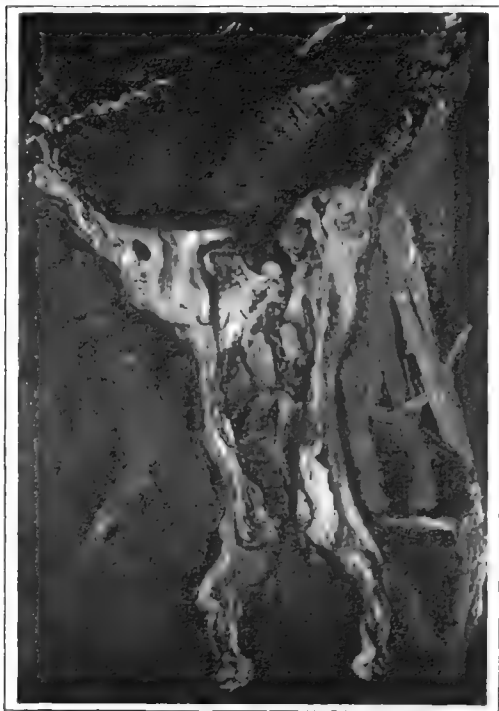

صورة رقم (٥٢): لوحة الموت والعزراء، للفنان إجون شيل، سنة ١٩١٥-١٩١٦م.
Österreichische Galerie Belvedere, Vienna, Austria.

صورة رقم (٥٣): صورة ذاتية للكاتب لينن ستراتشي، للفنانة دورا كارينجتون،
سنة ١٩١٦م.

National Portrait Gallery, London, UK.

صورة رقم (٥٤): بعنوان حثة من لحم البقر، للفنان حليم سوتين، سنة ١٩٢٥م.
Minneapolis Institute of Arts, Minneapolis, Minnesota, USA.

صورة رقم (٥٥): لوحة بعنوان الفنان وأمه، للفنان أرشيل جوركي، للفترة من سنة ١٩٢٦ إلى ١٩٤٢م.

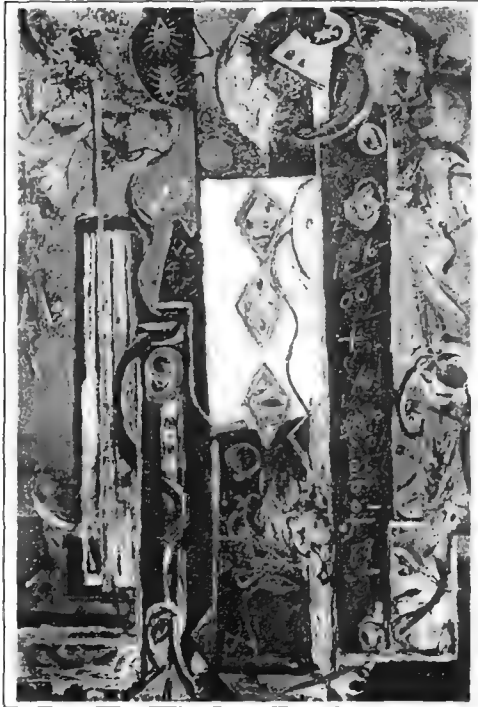
National Gallery of Art, Washington, D.C., USA.

صورة رقم (٥٦): بختون صورة ذاتية لحالا، للفنان سلفادور دالي، سنة ١٩٣٥م.
Museum of Modern Art, New York, USA.

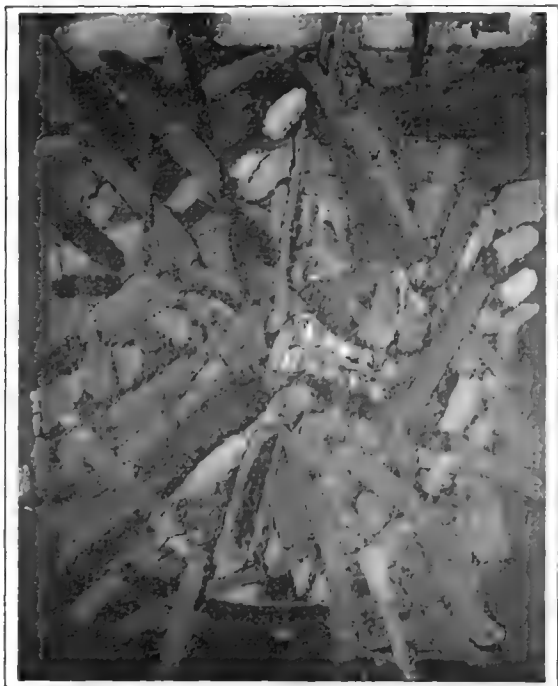
صورة رقم (٥٧): بعنوان الزرافة المحترقة، للفنان سلفادور دالي، سنة ١٩٣٧م.
Kunstmuseum Basel, Basel, Switzerland.

صورة رقم (٥٨): بعنوان ذكر وأنثى، للفنان بول جاكسون بولوك، سنة ١٩٤٢م.
Philadelphia Museum of Art, Philadelphia, Pennsylvania, USA.

صورة رقم (٥٩): بعنوان شكل حر، للفنان بول جاكسون بولوك، سنة ١٩٤٦م.
Museum of Modern Art, New York, USA.

صورة رقم (٦٠): بعنوان سبق المراثون، للفنان نيكولاس دي مينابل، سنة

١٩٤٨م.

Tate Gallery, London, UK.

المحتويات

٥ مقدمة
٧	١ - ليوناردو دافنشي
١٣	٢ - بوردينون
١٦	٣ - نيكولس ماتويل
١٨	٤ - جاكوبو بونتورمو
٢١	٥ - كارافاجيو
٢٤	٦ - آرتيميسيا جينتيليسكى
٢٧	٧ - نيكولاس بوسين
٣١	٨ - رمبرانت فان ريجن
٣٦	٩ - جان فيرمير
٣٨	١٠ - جيرارد دي ليريس
٤١	١١ - سير جوشوا رينولدز
٤٥	١٢ - هيوبرت روبرت
٤٨	١٣ - فرانشيسكو جويا
٥٣	١٤ - جلبرت ستيوارت
٥٥	١٥ - أنطوان جروز
٥٧	١٦ - تيودور جيريكو
٥٩	١٧ - سير إدوين هنري لاندسير
٦٢	١٨ - أدالبيرت شتيفتر
٦٥	١٩ - هونوريه دوميه
٦٨	٢٠ - جوهان بارثولد جونجكيند
٧٠	٢١ - جوستاف كوربيه
٧٤	٢٢ - داتني جابريل روزسيتي
٧٨	٢٣ - كاميل بيسارو
٨٢	٢٤ - إيجار ديجا
٨٤	٢٥ - بول سيزان
٨٧	٢٦ - ألفريد سيسلى
٩٠	٢٧ - كلود مونييه

٢٨-	ببیر اوجست رینوار	٩٣
٢٩-	میهایلی مونکاسی	٩٧
٣٠-	هنری روسو	٩٩
٣١-	بول جوجان	١٠٤
٣٢-	فینسنت فان جوخ	١٠٧
٣٣-	ادوارد مونخ	١١٤
٣٤-	هنری دی تولوز لوتریک	١١٨
٣٥-	کارل هوپر	١٢٢
٣٦-	بول کلی	١٢٥
٣٧-	ایرنست لودویج کیرشنر	١٢٨
٣٨-	ریتشارد جیرسل	١٣١
٣٩-	موریس اوتریللو	١٣٤
٤٠-	ماکس بیکمان	١٣٨
٤١-	امیدو مودیلیانی	١٤١
٤٢-	جولز باسین	١٤٧
٤٣-	مارک شاجال	١٥٠
٤٤-	ايجون شیل	١٥٥
٤٥-	دورا کارینجتون	١٦٠
٤٦-	حاییم سوتین	١٦٥
٤٧-	أرشیل جورکی	١٦٨
٤٨-	سلفادور دالی	١٧٢
٤٩-	جاکسون بولوك	١٨١
٥٠-	نیکولاس دی ستایل	١٨٤
	ملحق الصور	١٨٩
	المحتویات	٢٤٩

صدر للمؤلف

- ١- جولة في فن وتاريخ التصوير الزيتي. مكتبة الأجلو المصرية. ٢٠٠٣م.
- ٢- في فكر ترميم اللوحات الزيتية. مكتبة الأجلو المصرية. ٢٠٠٤م .
- ٣- التفكير بالألوان. مكتبة الأجلو المصرية. ٢٠٠٦م.
- ٤- موضوعات الإنجيل بريشة الفن. مكتبة مدبولي. ٢٠٠٧م.
- ٥- المنتقى من أشغال الحديد. مكتبة مدبولي. ٢٠٠٧م.

هذا الكتاب

صفعة الزمان وإبداع الفنان .. صور مأساوية من حياة
خمسین فنانا ، عاشوا بالأمل وصاحبهم الألم ، فمنهم من عانى
النكران والجحود فى حياتهم فلم تلق أعمالهم أى اهتمام أو
استحسان وكثير أرهقهم الجرى وراء لقمة العيش فعاشوا فى
عوز وفاقة وفقر وهناك من تجرع آلام المرض ووبال السقم
وأخرون أعياهم الاضطهاد وتقلبات الأوضاع السياسية
وويلات الحروب وكوارثها . فانتحر الكثيرون يائسين قانطين
كارهين الحياة بكل ما فيها ومات آخرون يتجرعون آلام الهوان
ومرارة الحياة ومع ذلك خرج من معاناتهم الإبداع وولد من
أزماتهم النجاح ، فكانت المعاناة دافعهم والأزمات محرّكهم ،
فلم يستسلموا لصفعة الزمان أو هوان الحياة ، تاركين خلفهم
ما هو أعظم من المال وأبقى من الجاه والسلطان ، وهى
أعمالهم الفنية التى خلدت أسماءهم وحفظت ذكرى حياتهم
وأصبحت شاهدة على معاناتهم وآلامهم .. قدمهم لنا فى عرض
جذاب شيق الدكتور أسامة محمد مصطفى الفقى مدرس ترميم
اللوحات الزيتية بكلية الآثار جامعة القاهرة . وذلك بتسليط
الضوء على جانب من جوانب حياة الفنان الشخصية
تحمل معاناته الذاتية ، فى حياته الدنيوية . وذلك فى ر
بين سيرة الفنان وإبداعه الفنى .

Bibliotheca Alexandrina

0945303

ISBN 977-05-2598-7

9 789770 525982

مكتبة الأنجلو المصرية
THE ANGLO-EGYPTIAN BOOKSHOP

The World of Words & Thoughts

www.anglo-egyptian.com